Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра музыкального образования и просвещения

Рабочая программа дисциплины

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Направления подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профили подготовки Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты))
Квалификации: Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель
Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива

53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение)
Квалификация: Концертно-камерный певец. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
53.03.03 Вокальное искусство

Авторы-составители: Робустова Л.П., Кладова И.П.

Редактор: Новикова О.В.

Рецензент: Дрожжина М.Н.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили подготовки Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты)); 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение), с учетом учебных планов НГК этих направлений подготовки, локальных нормативных актов.

В основу данной рабочей учебной программы положены: программа «Психология» для музыкальных вузов по специальностям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Музыковедение», «Композиция» (сост. Л.Л. Бочкарев, Ю.А. Цагарелли, М., 1991), рекомендованная Министерством культуры РФ; программа «Психология (Психологические проблемы музыкальной деятельности)» для студентов МГК (сост. М.С. Старчеус, М., 1991), рекомендованная Министерством культуры РФ, а также программы «Педагогика» для музыкальных вузов по специальности «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Музыковедение», «Композиция»: 1-й вариант программы «Музыкальная педагогика», составитель В.Г. Ражников, 2-й вариант «Педагогика», составитель В.Л. Яконюк, рекомендованные Всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусства и культуры, Москва, 1991г.; программы «Общая психология» авторы-составители Е.С. Романова и др., Московский городской педагогический университет, М. 2009; программа «Психологии и педагогики» для студентов МГК им. П.И.Чайковского, автор М.С. Старчеус, М., 2012; программа «Музыкальная психологии», для студентов МГК им. П.И.Чайковского, автор М.С. Старчеус; М., 2012; программа «Психологии и педагогики» для студентов НГК им. Глинки (сост. Л. П. Робустова, И.П. Кладова, Новосибирск. – 2016, рукопись), программа «Музыкальная психология» для студентов НГК (сост. Л. П. Робустова, И.П. Кладова, Новосибирск. – 2016, рукопись), программа «Музыкальная педагогика и психология» для студентов НГК (сост. Л. П. Робустова, И.П. Кладова, Новосибирск. – 2016, рукопись, для студентов исполнительских факультетов, бакалавриат и специалитет). Данная рабочая программа учитывает содержание этих программ для исполнительских факультетов с перепланировкой учебного материала и изменением подходов к его организации в соответствии с ОПОП по направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство и 53.03.03 Вокальное искусство.

Аннотация курса. Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в число дисциплин базовой части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» время изучения – 3-4 семестры. Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ (180 часов), аудиторная работа занимает 66 часов, самостоятельная – 113 часов, контроль – 1 час. Предмет реализуется в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Цель курса – оснащение студентов знаниями по общей и музыкальной психологии и педагогике, необходимыми для их дальнейшей специализации в качестве исполнителей и преподавателей.

Задачами освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» являются углубление профессиональной подготовки студентов на основе систематических знаний о психологии музыкально-исполнительской и педагогической деятельности; овладение понятиями, раскрывающими психическую деятельность человека в процессе исполнения, восприятия и сочинения музыки; овладение принципами психологического, педагогического анализа профессиональной деятельности музыканта. В задачи дисциплины входит также знакомство студентов с основными психолого-педагогическими категориями, концепциями и законами, расширение их профессионального кругозора, формирование комплексного видения узловых процессов и явлений – типичного и индивидуального, особенного и характерного, закономерного и случайного – в развитии творческой индивидуальности, в деятельности и общении личности композиторов, музыкантов исполнителей и педагогов.

В процессе решения поставленных выше задач необходимо:

- формирование у студентов-музыкантов навыков психолого-педагогического мышления на основе развития общих, специальных, музыкальных, педагогических способностей, музыкального таланта и профессионального образования, приобретенного в процессе изучения дисциплины.
- накопление исторических и теоретических знаний в области музыкальной психологии и музыкальной педагогики, введение студентов в проблематику курса; наряду с этим рассмотрение предмета системно, комплексно, дать представление об учениях музыкальной психологии и педагогики, общей психологии, психологии личности, природе воспитания и образования, художественного, музыкального творчества.
- раскрытие некоторых фундаментальных положений научной концепции человека, воспитание серьезного отношения к необходимости понимания феноменологии психологии личности, психических процессов в связи с проблемами музыкальной деятельности.
- осуществление расширения информационной базы в сфере общей, музыкальной психологии, возрастной психологии, психологии искусства, педагогики, а также освоение основных понятий курса в контексте терминологии из сферы философии, культурологи, эстетики, музыкознания.
- интеграция полученных в курсе «Музыкальной психологии и педагогики» знаний с проблематикой курсов по общей психологии,

педпрактики, методике преподавания, истории, теории, анализа музыки, исполнительского, композиторского искусства.

- обеспечение будущих исполнителей, композиторов, музыковедов, педагогов, руководителей музыкальных коллективов знанием механизмов психической деятельности человека, психологических закономерностей процессов творчества и восприятия музыки, современных психологических теорий, основ дидактики, процесса развития, формирования, педагогических условий художественно-эстетического, духовно-нравственного воспитания и образования гармонично развитой личности музыканта.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данный курс является общеобразовательной дисциплиной психолого-педагогического, музыкально-гуманитарного профиля и способствует комплексному творческому воспитанию, общекультурной подготовке будущих музыкантов-профессионалов в соответствии с их квалификацией. Среди учебных курсов, решающих общую задачу музыкально-педагогической подготовки студентов, психология и педагогика играют важную роль. С одной стороны, курс «Музыкальной психологии и педагогики» помогает воспитать у студентов действенные, сознаваемые и глубокие интересы к преподаванию музыки, с другой стороны, он способствует формированию у них широкого спектра соответствующих способностей, умений и навыков.

Концептуальную основу курса составляют знания из областей общей психологии, возрастной психологии, педагогической психологии, музыкальной психологии и педагогики, истории музыкального образования. Поскольку предмет «Музыкальная педагогика и психология» читается в начале психолого-педагогического цикла, содержание этого курса составляют знания, которые могут затем использоваться при изучении методики, в занятиях по педагогической практике, написании дипломного реферата, научно-исследовательской работы в области музыкального искусства и педагогики, выпускной квалификационной работы (ВКР) в сфере музыкально-исполнительской деятельности.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, выражающихся в том, что студент должен быть:

УК-3 (53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.03 Вокальное искусство) *Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде*,

Знать:

– психологию общения, методы развития личности и коллектива;
– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;
– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;

Уметь:

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

– 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;

– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;

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

ОПК-3 (53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.03 Вокальное искусство) *Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач*,

Знать:

– различные системы и методы музыкальной педагогики;

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;

Уметь:

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

– находить эффективные пути для решения педагогических задач;

Владеть:

– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

ПКО-4 (53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство) *Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации*,

Знать:

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;

– психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп;

– методическую литературу по профилю;

Уметь:

– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;

Владеть:

– навыками общения с обучающимися разного возраста;

– приемами психической саморегуляции;

– педагогическими технологиями;

– навыками воспитательной работы с обучающимися.

ПКО-5 (53.03.03 Вокальное искусство) *Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации,*

Знать:

– способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;
– роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

Уметь:

– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
– пользоваться справочной и учебно-методической литературой;

Владеть:

– коммуникативными навыками;
– навыками планирования педагогической работы.

Краткие методические указания. Данный курс поднимает вопросы о психологической сущности человека и особенностях музыкально-педагогического, музыкально-исполнительского творчества, о природе личности и деятельности музыканта, структуре психике, сознании и самосознании, о филогенетическом и онтогенетическом пути развития музыкального таланта, об особенностях музыкально-эстетического воспитания и образования, о вкладе музыкальной культуры в психическую, музыкально-педагогическую деятельность человечества. Инструментарий психологической и педагогической науки на современном этапе дает возможность осмыслить основные положения в контексте современных направлений и концепций, обратиться к изучению процессов музыкальной, педагогической деятельности, функционирования психологических систем музыкального духовного познания, выбрать оптимальные способы музыкального воспитания и обучения, изучить системно и комплексно специфику музыкально-психического развития и формирования целостной личности.

В соответствии с поставленными задачами, в содержании курса выделяются следующие разделы: введение в проблематику общей и музыкальной психологии и педагогики; учения о личности, таланте и деятельности музыканта; познавательные процессы в музыкальной деятельности; особенности возрастной психологии и процесс музыкального обучения, психологии духовно-

нравственного воспитания и образования в контексте современной культуры и возможностей музыкального творчества. При этом особое внимание следует уделить темам: личность и деятельность музыканта, познавательные процессы и особенности музыкальной деятельности; природа музыкального восприятия; особенности творческого, образного мышления, творчество и бессознательное; индивидуально-психологические особенности личности музыканта-педагога, музыканта-исполнителя; возрастные аспекты музыкального воспитания и образования, прикладные аспекты музыкальной психологии и педагогики.

Поскольку суть настоящего курса состоит в том, чтобы раскрыть некоторые фундаментальные положения научной концепции человека, в контексте музыкально-педагогической деятельности, важно ввести студентов в проблематику и дать представление об учениях современной общей, возрастной, педагогической психологии, музыкальной психологии, а также помочь воспитать серьезное отношение к необходимости понимания психологии личности, индивидуальности, психических процессов в связи с проблемами музыкально-педагогической, исполнительской деятельности.

Лекции и семинары должны быть ориентированы на психологическое и педагогическое познание (в единстве с музыковедческим) и объяснение процессов музыкального творчества; на понимание психологических особенностей педагогического процесса обучения, психологических основ музыкально одаренной личности (композитора, исполнителя, педагога, ученика), специфики музыкально-исполнительской деятельности. В связи с этим возникают проблемы интеграции различных областей знания (общей психологии, возрастной, педагогической, музыкальной психологии, психологии искусства, психологии творчества, социальной психологии, эстетики, этики и других обл.) и формирования целостной концепции, которая удовлетворительно решала бы поставленную задачу. Сложность усугубляется недостаточным количеством необходимых методических и педагогических пособий по данному курсу, которые бы обобщали появившиеся в последнее время материалы и публикации в области общей психологии, педагогики, психологии искусства, музыкальной психологии и психологии творчества. Исходя из вышесказанного, лекционный курс, освещающий психологические и педагогические проблемы музыкальной деятельности, должен ставить цель сориентировать студентов в информации по теме, привлечь их внимание к интересным концепциям, нерешенным проблемам в исследованиях по психологии личности, возрастной психологии, психологии творчества, педагогики и психологии музыки, музыкальной педагогики и истории музыкального образования.

При чтении курса на разных факультетах необходимо учитывать профессиональные интересы музыкантов. Так, исполнителям-инструменталистам следует более детально раскрыть психологические основы развития познавательной деятельности в сфере музыкально-исполнительской, специфики педагогической деятельности, подготовки к концертному выступлению, вокалистам – психологические вопросы педагогического мастерства вокального, сценического искусства. Эти и другие компоненты конкретных видов музыкальной деятельности могут стать предметом

специального внимания на семинарах по темам курса «Музыкальной психологии и педагогики»

Наряду с семинарскими занятиями, направленными на углубление и конкретизацию общепсихологического, музыкально-педагогического подхода к решению проблем музыкальной деятельности, целесообразно проводить практические занятия, связанные, в первую очередь, с формированием у студентов умений и навыков использования специальных психологических методик для диагностики и развития музыкальных способностей, творческих способностей. Целесообразно активизировать научно-исследовательскую, практическую работу студентов в области общей и музыкальной психологии и педагогике в связи с различными аспектами музыкальной деятельности. Для реализации этих целей предлагаются доклады для семинаров по темам курса и проведение тестовых работ во время семинарских занятий.

Зачет 3го семестра выставляется на основании посещения лекций и активного участия в семинарских занятиях, что подразумевает подготовку докладов и обсуждение тем по основным разделам курса. Зачетные требования в 4 семестре исходят не только из объема усвоенного материала, но и выявления у студентов умения работать со специальной литературой, характера и уровня реферативной работы, из выступления с докладами на семинаре по одной из проблем курса и ответов по билетам по предмету «Музыкальная педагогика и психология».

II. Содержание курса «Музыкальная педагогика и психология»

Требования к минимуму содержания по дисциплине

(основные дидактические единицы)

Часть I. Общая и музыкальная психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания.

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы.

Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности.

Общение и речь. Общение и музыкальная деятельность.

Психология личности. Личность музыканта. Межличностные отношения.

Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.

Психология искусства. Личность и театр. Психология творчества.

Часть II. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе.
Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности.
Управление образовательными системами.
Часть III. Музыкальная психология. Психология индивидуальных различий и творчество музыканта: музыкальная психология: предмет, объект и методы музыкальной психологии. Психологические проблемы профессиональной музыкальной деятельности: основы психологии музыкального слуха и особенности слуха музыканта; психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления; психология музыкального творчества и восприятия музыки; основы психологии индивидуальности и личности; эмоциональный мир человека и эмоциональное воздействие музыки; психологические факторы профессионального общения и обучения; психологические особенности возрастного, личного и профессионального развития и др.
Часть IV. Музыкальная педагогика. Психология индивидуальных различий и творчество музыканта. История музыкального образования: основные категории и понятия музыкальной педагогики, связь музыкальной науки, концептуальных установок, методов и методик преподавания в различные исторические периоды; педагогическая деятельность выдающихся представителей музыкального искусства; возникновение, развитие и функционирование систем профессионального и массового музыкального образования; системы и методы преподавания музыки, авторские школы; разновидности музыкального образования; музыкальное образование в России и за рубежом; особенности современного профессионального музыкального образования; становление и развитие музыкального образования в Сибири; история формирования и развития Новосибирской консерватории. Особенности музыкальной педагогики XX-XXI веков.
Часть V. Музыкальная психология. Психология музыкальной деятельности: психологические особенности композиторской деятельности. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Социально-психологические особенности музыкальной

деятельности. Психологические особенности слушательской, педагогической, просветительской деятельности.

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ КУРСА

Ч а с т ь I. ОБЩАЯ и МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тема 1. Общая психология: предмет, методы, основные направления. История музыкальной психологии.

1.1. Обосновывается понимание предмета науки психологии как совокупности размышлений о внутреннем, духовном мире человека, его сущности, структуре и формах проявления вовне (социуме, культуре и т.д.), в деятельности и поведении людей. Рассматривается процесс становления и развития психологических знаний с древнейших времен и до наших дней, зарождения психологии как науки.

1.2. Структура психологии. Место психологии в системе наук. Основные методы современной психологии. Отрасли психологии: общая, социальная, педагогическая, возрастная, психология личности, психология человека, медицинская психология, психология творчества, психология музыки и другие.

1.3. Рассматриваются основные направления западной психологии XX столетия: бихевиоризм, психоанализ, аналитическая психология, гештальт-психология, трансперсональная психология, феноменология, гуманистическая психология, духовно-ориентированная психология, нейролингвистическое программирование и другие. Дана характеристика становления и развития отечественной психологии. Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.М. Леонтьева и др. Б.Г. Ананьев выделил иерархически соподчинённые уровни организации человека: индивид, личность, субъект, индивидуальность.

1.4. История музыкальной психологии. Историческое развитие взглядов на предмет музыкальной психологии. Место музыкальной психологии в системе наук. Этапы истории музыкальной психологии. Психология искусства, психология художественного творчества и музыкальной психологии. Общее представление о музыкальной психологии как науке. Основные направления, отрасли, предметная область и специфика музыкальной психологии. Междисциплинарные связи в изучении проблем музыкальной психологии. Основные этапы развития представлений о предмете. Тонпсихология. Психология слуха. Психология музыки. Современное состояние музыкальной психологии в России и за рубежом.

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов по теме из учебных пособий Р. Немова «Психология», (Кн..1); В.А Ермаков «Психология и педагогика», В. Петрушин «Психология и педагогика художественного творчества», Г.М. Цыпин «Психология музыкальной деятельности». М.С. Старчеус «Личность музыканта». Конспект основных понятий и положений.

В результате изучения темы студент должен знать:

- предмет, методы, этапы развития (история) психологии;
- основные направления в современной психологии;
- понятия индивид, личность, субъект, индивидуальность,
- структура и отрасли общей психологии, музыкальной психологии,
- история развития музыкальной психологии.

Тема 2. Личность: теории зарубежной и отечественной психологии.

2.1. Основные теории личности в зарубежной психологии, темы, парадигмы исследования. Теории личности. Учение У. Джеймса. Структура личности У. Джеймса: «Я»-телесное, «Я»-социальное, «Я»-душевное, «Я»-духовное. Гуманистическая психология. К. Роджерсом «Я-концепция» человека, феноменологическая теория. Основные понятия: феноменальное поле, конгруэнтность, неконгруэнтность, подсознательное восприятие, позитивная оценка, самооценка. Учение о природе личности К. Роджерса «Я-реальное», «Я-идеальное». Учение А. Маслоу, личность и самоактуализация. Личность, потребности, мета-потребности, пик-переживания, плато-переживание. Личность и творчество.

2.2. Психоанализ (фрейдизм), учение З. Фрейда. Психоанализ. Структура личности: бессознательное «Id» («Оно»), предсознательное «Ego» («Я»), сознательное «Super-Ego» («Сверх-Я»). Характеристики основных уровней структуры личности. Психологические защиты (сублимация, рационализация, отрицание, вытеснение, изоляция, отчуждение, проекция, регрессия). Процесс развития личности. Психоанализ, психология сновидения, психотерапия.

2.3. Аналитическая психология. Учение К. Юнга. Структура личности, архетипы. Глубинная психология К. Юнга. Структура личности. Эго. Личное бессознательное. Коллективное бессознательное. Архетипы. Персона, тень, анима, анимус, самость. Установки, 4 фундаментальные психологические функции: мышление, ощущение, чувство, интуиция. Психические ценности. Стадии развития. Процесс индивидуации. Либидо. Символизации. Человек и его символы.

2.4. Экзистенциальная психология. Теории личности Э. Фрома. Типы личности. Психология любви. Психическая регуляция поведения и деятельности. Концепция логотерапии, экзистенциальное учение о природе личности В. Франкла. Движущие силы человеческого поведения, стремление человека обрести смысл жизни. Психология поступка, основные ценности жизни (смысловые универсалии): ценности творчества, труда, ценности переживания, любви, ценности отношения. Онтологические уровни существования человека: биологический, психологический, поэтический, духовный.

2.5. Социально-психологические теории личности. Э. Берна и др. Психология игры. Психология общения. Трансактный анализ, деятельности и общения, анализ психологических «игр», скриптоанализ – анализ жизненного сценария «скрипта». Эго-состояния: «Родитель», «Ребенок», «Взрослый». Развитие личности и жизненный сценарий. Трансактный анализ и проблема обучения и воспитания личности.

2.6. Отечественные психологи о природе личности Теории личности первой половины XX столетия. Личность и деятельность. Концепция культурно-исторического развития личности. Традиции христианской философии и психологии С. Франка, Л. Карсавина. П. Флоренского. Учения о природе личности С. Рубинштейна, Л. Выготского, Б. Теплова и др., которые положили начало отечественной научной философско-психологической школы. С. Рубинштейн разработал деятельный подход в философии, психологии и педагогике. Деятельность творческая, цели и мотивы. Социальные, исторические аспекты личности и деятельности. Л. С. Выготский – автор теории культурно-исторического подхода изучения развития личности. Область научных интересов – теория и методология общей психологии, педагогическая психология, психология мышления, возрастная психология, психология искусства.

2.7. Теории личности в отечественной психологии второй половины XX столетия. Личность, мотивация, деятельность. Б.Г. Ананьев в модели науки о человеке выделяет четыре раздела: 1) человек как биологический вид; 2) онтогенез и жизненный путь человека как индивида; 3) изучение человека как личности; 4) проблема человечества. А.Н. Леонтьева («Деятельность. Сознание. Личность.») А. Н. Леонтьев разработал деятельностную концепцию личности и сознания, теория личность в экзистенциальном аспекте Д.А. Леонтьева («Психология смысла»). Д.Н. Узнадзе и его школа изучали теорию личности и теории «установки», сознательное и бессознательное взаимодействие человека со средой. Личность, индивид, индивидуальность, социальный, душевный, духовный универсум личности – модусы бытия человека, в работах В. Слободчикова, Б. Братуся, А. Орлова. В структуре личности Б. Братусь выделяет уровни: эгоцентрический, группоцентрический, гуманистический, духовный. А.Г. Асмолов создал учение о психологии личности, принципы общепсихологического анализа; культурно-историческое понимание развития человека.

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов учебных пособий Хьелл Л., Зиглер Д. «Теория личности»; В.А. Ермаков «Гуманистическая психология личности»; «Психология личности. Хрестоматия. Теории личности. Отечественная психология., ред. Д.Я. Райгородский; Психология личности. Хрестоматия. Отечественная психология. /ред. Д.Я. Райгородский; «Общая психология: хрестоматия», авт. и сост. О.А. Куприна. Выполнение тест-заданий по изученному материалу. Подготовка к семинару, конспект одной из теорий зарубежного и отечественного психолога.

В результате изучения темы студент должен знать:

- теорию, структуру личности по учению У. Джеймса;
- гуманистическую психологию, «Я-концепцию» человека К. Роджерса,
- учение о самоактуализации личности А. Маслоу.
- психоанализ, основные понятия учения З. Фрейда;
- аналитическая психология, теорию личности К. Юнга, типы личности,

архетипы, коллективное бессознательное;
- основные положения экзистенциальной психологии;
- социально-психологические теории личности;
- теории Э. Фрома, В. Франкла, Э. Берна.
-традиции христианской философии, психологии Л. Карсавина. П. Флоренского.
- понятия личности, мотивации, деятельности, концепцию культурно-исторического развития личности;
- учения о природе личности С. Рубинштейна;
- учения Л. Выготского, Б. Теплова, Б. Ананьева;
- теоретические положения о природе личности А. Леонтьева, Б. Братуся, Д. Леонтьева, А. Орлова. А. Асмолова и др.

Тема 3. Личность музыканта.

3.1. Личность музыканта (по монографии М.С. Старчеус «Личность музыканта»). Понятие личности в психологической науке и деятельность музыканта.
Личность в историческом времени. Типы личности. Культурные герои и идеалы.
3.2. Личностные свойства человека и музыкальное творчество. Сознательность и самосознание. Бессознательное и личность. Социальность, индивидуальность, активность. Самоактуализация.
3.3. Профессия и профессионалы. HOMO MUSICUS: личностный фактор. Профессия музыканта и социально-экономический фактор. Профессия, историко-культурный и музыкально-педагогический контекст. Историческая генетика музыкального профессионализма и личности музыканта.
3.3. Творческие ресурсы самопознания. Личность и понимание. Самооценка. Творческие ресурсы самопознания. Уровень притязаний. Воля музыканта. Сознание и самосознание личности. Самоактуализуция. Многомерное Я; «Образ-Я» и «Я-концепция музыканта». Содержание и функция самооценки. Профессиональная самооценка музыканта. Типы самооценки и педагогическая самооценка.
3.4. Уровень притязаний. психология цели. успешность, индивидуальные и типологические факторы притязаний. Воля как феномен самопонимания личности. Мотивация, воля, деятельность музыканта. Творческая воля и личность музыканта.
3.5. Общение Профессионалов. Общение Личностей. Личность, мотивация и деятельность музыканта (современные теории). Сознание, личность, мотивация, деятельность. Развитие сознания личности в процессе музыкальной деятельность. Психология общения. Особенности общения музыкантов. Психическая регуляция поведения личности и деятельности музыканта. Межличностные отношения. Психология малых групп (понятие, феноменология, эффективность).
3.6. Работа в коллективе (атмосфера, сценарии, поведение участников), взаимодействие личностей в процессе музыкального творчества. Коммуникативные свойства личности. Уровни общения и совместная работа музыкантов.

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.
Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов по теме из учебных пособий М.С. Старчеус «Личность музыканта», «Психология музыкальной деятельности: Теория и практика». Под редакцией Г.М. Цыпина.
В результате изучения темы студент должен знать:
- личность музыканта определение понятия (в исторической парадигме);
- теорию и соотношение сознания и бессознательного и проблема личности и деятельности музыканта;
- понятия личность мотивация и творчество музыканта исполнителя, композитора, слушателя; самосознание музыканта, «Я-концепция музыканта».
- профессия музыканта и профессионалы в сфере музыкальной деятельности
-общение, межличностные отношения в музыкально-исполнительской и педагогической деятельности; творческая воля;
-коммуникативные свойства личности, уровни общения и совместная работа музыкантов.

Тема 4. Личность и психология искусства, психология творчества.
4.1. Отечественные ученые о психологии искусства и творчества. Психология искусства, к истории вопроса, современные отечественные учения (Л. Выготский, С. Эйзенштейн, Б. Ананьев, В. Мейлах, А. Гройсман). Личность и искусство в учении Л. Выготского. Психологические аспекты художественного текста в исследованиях Л. Выготского, в учениях А. Веселовского, А. Потебня. Переживание содержания и формы в искусстве. Вдохновение и мастерство.
4.2. Личность и творчество. Личность и культура. Экзистенциальная психология, философия о природе личности и творчестве в трудах Н. Бердяева, В. Соловьева, П. Флоренского. Духовный образ человека, сакральное и мирское искусство. Становление творческой личности. Экзистенциальные основы и мотивы творчества. Внутрихудожественные и общекультурные факторы творческого процесса. Личность и творчество в учении Н. Бердяева; экзистенциальные проблемы творчества, о природе любви в работах В. Соловьева; П. Флоренский о психологической природе искусства, проблемах личность и культура. Психобиография художника, психология духовности. Самосознание творческой личности, жизненный путь художника.
4.3. Психология искусства и психология театра, как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы. Очерки о психологии творчества, личность и игра, психология актерской, музыкальной деятельности. Личность и театр в учениях К. Станиславского, М. Чехова (типы личности, актерские способности, творческий процесс). Творческий процесс в музыкальном театре. Личность и игра («HOMO LUDENS» по книге Й. Хейзинга). Личность и музыкальный театр (по работам К.С. Станиславского).
4.4. Парадигмы исследования психологии искусства в зарубежной психологии. Психоанализ, аналитическая психология, гештальт-психология, онтопсихология о природе искусства и творчества. Личность и искусство.

Личность – проблема науки или искусства в учение Г. Олпорта. Типы личности и природа творчества. Психоанализ и аналитическая психология о природе искусства. З. Фрейд – психоанализ и творчество, художник и фантазирование. К. Юнг о природе коллективного бессознательного и его проявлении в искусстве. Архетипы и символы в искусстве и религии. Типы установок, типы личности, типы творчества.

4.5. Личность, мотивация и творчество – учение А. Маслоу. Учение о креативной личности А. Адлера. Гештальт-психология о природе искусства, очерки о психологии искусства Р. Арнхейма. Очерки о психологии искусства Антонио Менегетти. Онтопсихология в постижении человеческой реальности. Онтопсихология как «теория причин» первичной данности человека и искусства. Онто – Ин-се принцип самоорганизации индивида, «первая», глубинная реальность творчества. Кино, театр, музыка и бессознательное в учении А. Менегетти.

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов из учебных пособий Л.С. Выготский «Психология искусства», В. Петрушина «Психология и педагогика художественного творчества», А.Л. Гройсман «Основы психологии художественного творчества», О.А. Кривцун «Эстетика», К.С. Станиславский «Работа актера над собой», М. Чехов Избранные труды, К. Юнг «Типы личности». Подготовка к семинару, конспект одного учения.

В результате изучения темы студент должен знать:

-психологию искусства: историю вопроса, современные отечественные учения.

-о природе искусства и творчества в аспекте объективной, экзистенциальной, гуманистическую психологию;

-очерки о психологии творчества (личность и игра, психология музыкальной, актерской деятельности);

-психологию духовности, личности и культуры, самосознание творческой личности и ее жизненный путь;

-направления, парадигмы исследования психологии искусства в зарубежной и отечественной психологии;

-типы личности и природа музыкального творчества;

-психоанализ, аналитическая психология, гештальт-психология, онтопсихология о природе искусства.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– психологию общения, методы развития личности и коллектива;

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

Уметь:

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

Владеть:

– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;

– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;

Для направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство:

Знать:

– психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп;

– методическую литературу по профилю;

Уметь:

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;

Владеть:

– навыками общения с обучающимися разного возраста;

– приемами психической саморегуляции.

Для направления 53.03.03 Вокальное искусство:

Знать:

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

Уметь:

– пользоваться справочной и учебно-методической литературой;

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

Владеть:

– коммуникативными навыками;

– профессиональной терминологией.

ЧАСТЬ II. ПЕДАГОГИКА

Тема 1. Педагогика как область научных и практических знаний. Основные категории.

1.1. Педагогика: объект, предмет, цели, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: воспитание, развитие, образование, обучение, формирование. Педагогика как область научных и практических знаний. Система педагогических науки. Основные категории педагогики. Цели и задачи педагогической профессии. Роль психолого-педагогических знаний в профессии педагога. Педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Иерархия целей и задач воспитания и образования: умственное, физическое, нравственное, правовое, трудовое, эстетическое.

1.2. Основные категории педагогики: воспитание, развитие, образование, обучение. Система педагогических наук: общая, история, возрастная, сравнительная, специальная педагогика. Методика преподавания различных дисциплин. Общая панорама направлений музыкальной педагогики, которая связана с исполнительской, творческой, просветительской и критической деятельностью. Роль и структура музыкально-педагогических знаний для

воспитания профессионалов-музыкантов. Педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача.

1.3. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс, Образование - всеобщая форма развития личности и общества. Связь образования и культуры. Образование как система. Тенденции развития современного образования. Ценности образования в российской педагогической школе. Образование как единство обучения, воспитания и развития. Теория воспитания.

1.4. Гуманистическая и традиционная модели педагогики. Экологическая педагогика. Педагогика и культура. Воспитание и социальная среда. Роль семьи в воспитании и развитии личности. Главными понятиями гуманистической педагогики являются «самоактуализация человека», «личностный рост», «развивающая помощь». «Значимое учение» (К. Роджерс) – это учение в котором заинтересован ученик, связанное с развитием его «Я –концепции». Методы воспитательного воздействия: убеждений, упражнений, методы оценки и самооценки. Самовоспитание, саморазвитие. Культура личности., нравственное развитие, уровни нравственности (преднравственный, конвенциональный, постконвенциональный). Экологическая педагогика, экоцетрический тип экосознания: 1) психологическая включенность человека в мир, 2) субьективным хариктером восприятия природных объектов; 3) стремлением к непрагматическому взаимодействию с миром природы. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов по учебному пособию Подласова И. «Педагогика», Лихачева Б.Т. «Педагогика», курс лекций Шарипова Ф.В. «Педагогика и психология высшей школы», учебного пособия Петрушин В. «Психология и педагогика художественного творчества». Выполнение тест-заданий по изученному материалу, конспект основных понятий.

В результате изучения темы студент должен знать:

- объект, предмет, цели, задачи, функции, методы педагогики.
- основные категории педагогики: воспитание, развитие, образование, обучение.
- систему педагогических наук;
- педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача;
- сущность воспитательного процесса, цели и задачи музыкального воспитания.
- основные направления воспитания;
- принципы и методы музыкально-эстетического воспитания;
- гуманистическую и традиционную модели музыкальной педагогики;
- экологическую педагогику.
- соотношение педагогики и культуры.

- понятие о семье как о субъекте педагогического взаимодействия и о социокультурной среде воспитания и развития личности.

Тема 2. Теория обучения. Процесс музыкального обучения как целостная система.

2.1. Теория обучения. Сущность, структура и функции процесса обучения. Основные принципы обучения. Цели, содержание и структура непрерывного образования. Дидактика и ее основные понятия. Обучение, содержание образования. Сущность и структура обучения. Основные педагогические принципы Определение дидактики (от греческого слова "didaktikos" – «поучающий») как отрасли научного знания, которая изучает и исследует проблемы образования и обучения. Впервые в научный обиход термин ввел немецкий педагог В. Ратке (1571 – 1635). Чешский педагог Я.А. Коменский (1592 – 1670), опубликовал в 1657 году труд «Великая дидактика». Он определил дидактику как «всеобщее искусство всех учить всему». Значительный вклад в развитие мировой дидактики внесли И.Ф. Гербарт (1776 – 1841), И.Г. Песталоцци (1746 – 1827), А. Дистервег (1790 – 1816), К.Д. Ушинский (1824 – 1870), Д. Дьюи (1859 – 1952) и др. Среди отечественных представителей дидактики конца Х1Х – начала ХХ века выделяются имена П.Ф. Каптерева, С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, А.К. Гастева и др. Исследования более позднего периода, связаны с трудами П.Н. Груздева, Ш.И. Ганелина, Л.В. Занкова, Б.П. Есипова, М.Н. Скаткина, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.И. Загвязинский и другие.

Сущность дидактики связана с процессом «преподавание – учение». Базовые понятия дидактики – преподавание, учение, образование, обучение. Основные дидактические принципы: развивающего и воспитывающего обучения, научности, систематичности и последовательности, сознательности, наглядности, доступности, результативности, индивидуальности форм и способов учебной работы, прочности усвоения знаний (примеры из музыкальной деятельности).

2.2. Основные концепции и подходы к обучению. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий. Теория проблемно-деятельностного обучения. Теория содержательного обобщения В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина (развивающее обучение). Теория программированного обучения. Контекстное обучение. Бихевиористская теория научения. Гештальттеория усвоения. Суггестопедическая концепция обучения. Теория обучения на основе нейролингвистического программирования и др. Сущность философской антропологии и образования.

2.3. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Общие формы организации учебной деятельности. Процесс обучения: сущность и организация. Сущность процесса обучения как формы общения субъектов образовательного процесса. Рефлексия совместной деятельности обучающего и обучающихся. Формы, способы, особенности, признаки, функции обучения. Умение учиться. Основы работы с текстом.

Строение текста и его анализ. Особенности организации умственного труда с использованием компьютера.

2.4. Методы обучения и их классификация. Понятия «педагогическая технология», «методика», «методы», «средства», «форма». Критерии, структура, сущность педагогической технологии. Методика и технология. Приемы и средства обучения. Методы психологических и педагогических исследований. Раскрывается сущность и значение следующих психолого-педагогических методов: наблюдение, анализ, эксперимент, беседа, опрос, анкетирование, тестирование, интервью, сравнение, моделирование, биографический метод и другие. Их роль и значение в учебном процессе. Система общих методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский**.** Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии. Психолого-педагогические цели проблемного обучения и условия их успешной реализации. Основные формы проблемного обучения. Сущность коммуникативных технологий обучения. Имитационное моделирование и игровые технологии. Игра и сущность игровых технологий, применяемых в педагогике. Использование дидактических игр, дискуссий. Критерии выбора педагогических технологий. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.

2.5. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Образовательные учреждения, их типы. Принципы управления образовательными системами. Исторический анализ развития и проблемы поиска «своего» пути образовательной системы в России. Проблемы и перспективы развития образования в России. Федеральная программа развития образования. Характеристика свойств современного образования в России. Закон РФ «Об образовании», о структуре управления образовательными системами. Проблемы создания государственно-общественной системы управления образованием. Органы управления образованием в Российской Федерации. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. Роль педагогического сообщества, коллектива учебных заведений, родителей, общественных объединений учащихся, студентов в управлении образованием.

2.6. Организация и управление педагогической деятельности. Учебная программа, учебный план. Школа – колледж –вуз. Содержание и принципы непрерывного образования. Теоретические основания принципов непрерывного образования. Профессиональное самосовершенствование как условие реализации непрерывного образования. Самопознание. Самосовершенствование. Процесс обучения как целостная система. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. Понятие и сущность обучения. Цикличность обучения. Обучение и образование. О поэтапном формировании умственных действий. Формы и методы организации учебного процесса. Урок как основная форма организации учебного процесса. Планирование работы и ведение учебной документации. Планирование как важнейшее звено самосовершенствования и самообразования личности. Идея

непрерывности образования, его цели, содержание, структура в процессе музыкального обучения и воспитания.
2.7. Педагогический контроль и оценка качества образования. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Понятие качества образования. Особенности педагогического контроля и оценки успеваемости. Функции и виды оценки. Содержание, формы, методы и виды контроля качества образования (текущего, рубежного, итогового). Принципы, этапы, методы проверки успеваемости. Психолого-педагогические особенности проведения контрольных процедур. Рейтинговая система оценки. Педагогическое тестирование. Эффективность педагогической оценки.
Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.
Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов по учебному пособию Подласова И. «Педагогика», Лихачева Б. «Педагогика» (курс лекций), учебного пособия Петрушин В. «Психология и педагогика художественного творчества». Выполнение тест-заданий по изученному материалу. Конспект основных понятий.
В результате изучения темы студент должен знать:
- теорию обучения, сущность, структура и функции процесса обучения;
- основные принципы обучения
- основные концепции и подходы к обучению;
- образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;
- общие формы организации учебной деятельности;
- методы обучения и их классификация;
- понятия «педагогическая технология», «методика», «методы», «средства», «форма»;
- современные педагогические технологии;
- методы и формы организации и управления педагогическим процессом.
- систему образования в РФ;
- какие бывают образовательные учреждения, их типы;
- принципы управления образовательными системами;
- организацию и управление педагогической деятельности;
- цели, содержание и структуру непрерывного образовании;
- процесс обучения как целостная система.
- знать, что такое: урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация;
- педагогический контроль и оценка качества образования;

Тема 3. Структура и основы педагогической деятельности. Общение и музыкальная деятельность.
3.1. Структура и основы педагогической деятельности. Педагогическое общение. Функции педагогической деятельности. Стили педагогического общения. Речь учителя и невербальные способы общения. Личность и деятельность педагога.

Педагогическая деятельность и ее основные функции: целеполагание, диагностическая, прогностическая, проективная, планирование, информация, организация, оценочная. Контрольная, коррекция, аналитическая. Педагогические способности: дидактические, организаторские, перцептивные, коммуникативные, суггестивные, исследовательские, научно-познавательные. Стили педагогического общения: автократический, авторитарный, демократический. Игнорирующий, попустительский, конформный стиль, непоследовательный, алогичный стиль, стиль сотворчества. Типология стилей по М. Талену, модели «Сократ», «руководитель групповой дискуссии», «Мастер», «Генерал», «Менеджер», «Тренер», «Гид».

3.2. Педагогика межличностных отношений. Общение как средство педагогического сотрудничества. Сущность речевого общения и его структура. Невербальные средства общения. Виды общения. Диалогическая природа общения преподавателя и обучающихся в личностно-ориентированной педагогике. Позиции самоотражения учителем своего психолого-поведенческого облика. Сущность педагогического взаимодействия. Педагогические конфликты, способы их предупреждения и разрешения.

3.3. Процессы общения в музыкальной деятельности. Типы общения учителя и ученика и принципам руководства учебным процессом. Формирование мотивации к обучению. Личность музыканта-исполнителя и педагога. Способы общения педагога: авторитарный, риторичный, диалогический. Зависимость способа общения от уровня развития личностных качеств ученика и одаренности педагога. Общение в индивидуальном классе и на групповых занятиях. Личностная и деловая информация в общении. Музыкальный коллектив и руководитель. Особенности групповой деятельности. Типы коллективного взаимодействия. Ответственность педагога в процессе музыкального обучения.

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов по учебному пособию Подласова И. «Педагогика», Лихачева Б. «Педагогика» (курс лекций), учебного пособия Петрушин В. «Психология и педагогика художественного творчества». Выполнение тест-заданий по изученному материалу. Конспект основных понятий.

В результате изучения темы студент должен знать:

- структуру педагогической деятельности;
- функции педагогической деятельности;
- педагогические способности;
- стили педагогического общения;
- речь учителя и невербальные способы общения;
- личностная и деловая информация в общении;
- музыкальный коллектив и руководитель;
- стили и особенности общения в музыкально-педагогической деятельности.

Тема 4. Возрастная психология и музыкальное образование. Возрастная периодизация.

4.1. Возрастные проблемы воспитания и образования. Общие закономерности развития и проблемы образования. Процесс развития личности. Развитие личности, проблемы воспитания и обучения. Наследственность и развитие. Влияние среды на развитие личности в процессе обучения. Развитие и воспитание. Акселерация. Неравномерность развития. Деятельность как фактор развития. Диагностика развития в процессе обучение и воспитания. Современные теории, концепции, модели.

4.2. Возрастная периодизация в работах отечественных и зарубежных ученых. Возрастная психология. Основные понятия, проблемы теории и практики.

Периодизации возрастного развития: когнитивная теория (развития интеллекта) Ж. Пиаже; психоаналитическая традиция З. Фрейда; социо-динамическая модель Э. Эриксона; теория культурно-исторического развития Л. Выготского; периодизация Д. Эльконина. Периодизация возрастного развития личности и характеристика основных периодов. Психологические особенности развитие ребенка до года. Период раннего детства. Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. Отрочество. Юность. Ранняя взрослость. (Молодость). Средняя взрослость. (Зрелость). Поздняя взрослость. Название, границы периода. Общая характеристика периода.

4.3. Возрастная периодизация. Особенности воспитания и обучения на каждом возрастном этапе. Возрастные и индивидуальные особенности развития. Особенности воспитания и образования в дошкольном возрасте. Специфика воспитания и образования младших школьников. Особенности воспитания и образования в подростковом возрасте и юности. Учет индивидуальных особенностей в процессе образования взрослой личности. Самообразование. Психологические особенности научения. Познавательные процессы (восприятие, речь, мышление, интеллект, др.) и возраст. Формирование личности, индивидуальности, развитие «Я-концепции», психосоциальное развитие личности, ведущий вид деятельности, общение в разные возрастные периоды. Проблемы музыкального воспитания и образования в определенный возрастной период. Социально-психологические аспекты воспитания. Художественно-эстетическое, музыкальное воспитание и образование в контексте задач возрастной и педагогической психологии.

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов по учебным пособиям Подласова И. «Педагогика», Батюта М.Б., Князева Т.Н. «Возрастная психология»; Немов Р.С. «Психология. Психология образования», Кн.2; учебного пособия Петрушин В. «Психология и педагогика художественного творчества», Г.П. Овсянкина «Музыкальная психология». Выполнение тест-заданий по изученному материалу. Конспект основных понятий. Подготовка и выступление по теме семинара (периодизация).

В результате изучения темы студент должен знать:

- особенности развитие личности, проблемы воспитания и обучения;
- возрастная психология, основные понятия, проблемы теории и практики;

- проблема развития и формирования, воспитания и образования личности в разные возрастные периоды;
- особенности воспитания и образования в дошкольном возрасте;
- специфику музыкального воспитания и образования младших школьников;
- особенности воспитания и образования в подростковом возрасте и юности;
- периодизации возрастного развития: когнитивная теория (развития интеллекта) Ж. Пиаже; психоаналитическая традиция З. Фрейда; социо-динамическая модель Э. Эриксона; периодизация Л. Выготского;
- психосоциальное развитие личности, ведущий вид деятельности;
- психологические особенности научения, проблемы музыкального обучения и воспитания.

Тема 5. Психологические особенности педагогической деятельности. Мастерство педагога музыканта.

5.1. Психологические основы педагогической деятельности. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность педагога музыканта. Требования к современному педагогу. Мастерство педагога музыканта, педагогика сотворчества. Аксеологический аспект образования. Смысл человеческого бытия и ценности образования. Измерения человеческого существования. Проблема смысла человеческого существования. Ценности и цели музыкального образования Представления о ценности образования и базовых ценностях общества. Ценности образования и культура. Созидание человеком образа мира в самом себе. Образование как процесс развития творческой личности.

5.2. Мастерство педагога музыканта. Требования к личности современного преподавателя- музыканта. Особенности музыкально-педагогической деятельности. Сущность и структура педагогического профессионализма. Социально и профессионально обусловленные качества педагога. Творчество, традиции и инновации в педагогической, музыкальной деятельности. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя. Профессионально-педагогическая культура. Коммуникативные умения и способности педагога. Самовоспитание, самообразование, понятия самопознание, самосовершенствование.

5.3. Методы и формы организации учебной, музыкально-творческой деятельности. Креативная педагогика. Традиционное, дистанционное, инновационное обучение, развивающее, проблемное, креативное обучение в разных видах музыкальной, педагогической деятельности. Основные формы креативного обучения. Методы обучения направленных на развитие творческого мышления, воображения, памяти, культуры речи, музыкального интеллекта, личности. Система методов: бинарные методы, монологический, рассуждающий, диалогический, эвристический, исследовательский, метод программированных, творческих заданий, методы игрового моделирования и музыкально-педагогическая практика. Игра, актерский талант в музыкально-педагогической деятельности.

5.4. Педагогика сотворчества. Личность и творческая деятельность музыканта. Педагогика в контексте диалога культур – «Учитель и Ученик». Самопознание. Содержательные и организационные аспекты деятельности педагога. Личность, творчество, импровизация в музыкально-педагогической деятельности. Педагогические представления об ученике, изучение особенностей характера, темперамента, качества усвоения знаний, умений и навыков, структуры и разновидностей познавательных и эмоционально-волевых процессов, индивидуально-психологических и социально-ролевых свойствах личности. Самоактуализация личности и педагогическое творчество. Педагогическая этика. Акмеологические аспекты воспитания и образования музыканта.

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов по учебным пособиям И. Подласого «Педагогика»; Гройсман А.Л. «Основы психологии художественного творчества»: «Креативная педагогика. Методология, теория, практика», Ред. Попов В.В.; Петрушин. В.И. «Музыкальная психология»; Петрушин В.И. «Психология и педагогика художественного творчества», Г.П. Овсянкина «Музыкальная психология», М.С. Старчеус «Личность музыканта». *В результате изучения темы студент должен знать*:

- психологические основы педагогической деятельности;
- ценности образования и культура; аксеологический аспект музыкального образования;
- образование как процесс развития творческой личности, «Я концепции» музыканта;
- мастерство педагога музыканта и особенности профессиональной деятельности;
- педагогика сотворчества в музыкальной деятельности;
- диалог «учитель-ученик»;
- творчество, традиции и инновации в педагогической, музыкальной деятельности;
- креативная педагогика, основные методы, формы, виды в контексте музыкального обучения и воспитания,
- понятия самовоспитание, самообразование, самопознание, самосовершенствование; самоактуализация личности и творчества.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

– находить эффективные пути для решения педагогических задач;

Уметь:

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

– 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;

– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;

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

Для направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство:

Знать:

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;

– методическую литературу по профилю;

Уметь:

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;

Владеть:

– навыками общения с обучающимися разного возраста;

– педагогическими технологиями;

Для направления 53.03.03 Вокальное искусство:

Знать:

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;

– роль воспитания в педагогическом процессе;

– способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования;

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

Уметь:

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;

– пользоваться справочной и учебно-методической литературой;

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

Владеть:

– коммуникативными навыками;

– навыками планирования педагогической работы.

– профессиональной терминологией.

ЧАСТЬ III. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ И ТВОРЧЕСТВО МУЗЫКАНТА

Тема 1. Теории, направления современной музыкальной психологии. Музыкальные способности, одаренность, талант, гений.

1.1. Современные направления изучения психологии индивидуальных различий личности. Теории музыкальных способностей в отечественных и зарубежных

исследованиях. Способности как выражение индивидуального своеобразия личности. Из истории изучения способностей и одаренности в музыке. Биологические и социальные факторы в развитии способностей. Проблема компенсации в структуре музыкальных способностей и одаренности. Развитие музыкальных способностей в процессе творческой деятельности музыканта.

1.2. Соотношение общих и музыкальных способностей в развитии музыканта (учение Б. Теплова). Обучаемость как интегральная характеристика одаренности. Психологическая характеристика музыканта. О понятиях «талант» и «гений» в искусстве.

1.3. Структура музыкального таланта в филогенезе (Модель К. Кирнарской). Композиторские способности, исполнительские способности. Педагогические способности. Музыкальность и артистизм: единство личностных свойств музыканта. Актерские способности (по М. Чехову).

1.4. Роль музыкальных способностей в процессе формирования высших психических функций и личности музыканта. Раннее выявление музыкальной одаренности: психологические и педагогические проблемы в развитии вундеркиндов. Индивидуальные различия уровней и темпов развития музыкальных способностей.

1.5. Методы изучения музыкальных способностей (по Кирнарской). Значение комплексного применения методов психологии в изучении способностей в контексте музыкальной деятельности. Значение психологических знаний в профессиональной деятельности музыканта. Личность, индивидуальность. Художественно-творческая деятельность музыканта. Музыкальное сознание личности. Прикладные аспекты музыкальной психологии, функциональная музыка, музыкотерапия. Структура профессионально-важных качеств музыканта.

Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданий и учебных пособий по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение раздела Способности из учебного пособия Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. Под редакцией Г.М. Цыпина. Изучение соответствующих разделов по учебным пособиям по курсу МП. Чтение статьи Э. Курта «Музыкальная психология (области и границы музыкальной психологии)» Д. Кирнарская «Музыкальная психология», Б. Теплов «Музыкальные способности» и др., подготовка к семинару.

В результате изучения темы студент должен знать:

-Современные направления музыкальной психологии; Понятие музыкальной психологии,

- Понятия способность, одаренность, талант;
- Структуры и модели музыкальных способностей;
- Феномен общих и интеллектуальных способностей;
- Творческие способности, их проявление в различных видах музыкальной деятельности.
- Структура музыкального таланта в филогенезе.
- Композиторские способности, исполнительские способности.
- Педагогические, исследовательские способности музыканта.

Тема 2. Познавательные процессы в музыкальной деятельности. Восприятие музыки.

2.1. Понятие об ощущениях. Физиологические основы ощущений. Виды ощущений, пороги ощущений и чувствительность. Ощущения и сенсорный уровень музыкальных способностей. Слуховые ощущения (темп, высота, громкость). Ощущение высоты музыкального слуха. Анализ акустического спектра звука как источника высотных, тембровых, громкостных, пространственных и объемностных ощущений. Идеомоторные компоненты в формировании слухового образа. Взаимодействие ощущений разной модальности в явлениях музыкального слуха. Взаимодействие зрительных, слуховых и кинестетических ощущений в музыкальной деятельности. Проявление адаптации, сенсибилизации в музыкальной деятельности. Понятие о сенсорной организации личности. Сензитивность как общее свойство личности. Сензитивность и музыкальность. Индивидуальные различия в чувствительности.

2.2. Природа восприятия. Классификация видов восприятия. Физиологические основы восприятия. Роль моторных компонентов в восприятии. Понятие образа в психологии. Историко-культурный аспект проблемы музыкального восприятия. Учение Е.В. Назайкинского о природе музыкального восприятия.

Целостность и обобщенность музыкального восприятия (по гештальт психология). Структура музыкального восприятия и ее основные уровни: сенсорный, перцептивный, представленческий, мыслительный. Избирательность музыкального восприятия. Влияние апперцепции на восприятие музыкальной фактуры, ладовой организации музыки, приемов интонационно-мелодического развития. Константность восприятия. Ситуация и условия константности восприятия музыки. Константность и адекватность восприятия музыки.

2.3. Музыкальное восприятие и деятельность композитора. Понятие «адекватное восприятие» и музыкально-педагогическая деятельность. Психофизиологические основы восприятия (стратегии восприятия музыкального произведения). Психологические закономерности восприятия времени и пространства в музыке. Феномен «восприятия-мышления» в теории В.В. Медушевского.

Стадии музыкального восприятия. Музыкальное восприятие и музыкальное переживание. Психологические механизмы музыкального переживания. Адекватность восприятия и переживания музыки в зависимости от психических состояний, личностных особенностей, слушателей, характера интерпретации; психологическая готовность к восприятию музыки. Восприятие музыки и исполнительская деятельность.

2.4. Восприятие и внимание в различных видах музыкальной деятельности. Внимание как условие продуктивного восприятия музыки. Факторы, влияющие на устойчивость слухового внимания (физические и смысловые характеристики музыкального материала). Роль внимания на различных этапах композиторского труда. Интенсивное внимание как компонент творческого вдохновения.

2.5. Восприятие и музыкальная память в структуре музыкально-исполнительской одаренности. Характеристика мнемической деятельности исполнителя

на различных этапах работы над произведением. Взаимоотношение произвольного и непроизвольного запоминания в исполнительской деятельности. Двигательная память и психомоторные способности исполнителя. Влияние характера исполнительской деятельности на формирование типа памяти. Особенности памяти певца, дирижера, инструменталиста.

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение раздела Восприятие из учебного пособия Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. Под редакцией Г.М. Цыпина. Г.П. Овсянкина Музыкальная психология и др. Подготовка темы к семинару, конспект и выступление по проблемам музыкального восприятия.

В результате изучения темы студент должен: знать

- понятие и виды ощущения, восприятия музыки;
- понятие адекватность восприятия;
- феномен «восприятие-мышление»;
- особенности восприятия в педагогической деятельности музыканта
- особенности, свойства, закономерности музыкального восприятия,
- особенности психологии восприятия музыки в контексте различных видов музыкальной исполнительской деятельности. особенности, свойства, закономерности музыкальной памяти и внимания;
- особенности психологии функционирования музыкальной памяти и внимания в контексте различных видов музыкального творчества (исполнитель, композитор, слушатель).

Тема 3. Музыкальное мышление, творческое и импровизация.

3.1. Понятие мышления, виды мышления, музыкальное мышление. Чувственное познание и мышление. Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация. Виды мышления: наглядно действенное, наглядно-образное, словесно-знаковое, логическое. Типы мышления: теоретическое, эмпирическое. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Психологические особенности понимания. Мотивация мыслительной деятельности. Мышление в процессе решения творческих задач. Психологические механизмы творческого мышления.

3.2. Музыкальное мышление и его структура. Эмоционально образный и логический компоненты музыкального мышления. Интонирование как проявление музыкального мышления. Различия в характере музыкального мышления разных эпох истории музыки. Закономерности музыкальной морфологии, синтаксиса, композиции как отражения общих законов человеческого мышления. Анализ через синтез как механизм открытия и создания нового в музыке.

3.3. Специфика творческого мышления композитора. Особенности художественного обобщения в процессе образной типизации; детерминация стилевой направленности мышления композитора его мировоззрением и установками.

Роль мышления в деятельности музыканта-исполнителя: в изучении (познании) произведения, в создании исполнительской концепции, в поисках

исполнительских средств, в организации процесса работы и т. д. Развернутые и сокращенные (интуитивные) формы музыкального мышления и их роль в понимании идеи произведения, стиля, особенностей форм. Проблемы формирования музыкального мышления на разных этапах обучения.

3.4. Прогностическое мышление слушателя. Особенности диагностического мышления музыканта-педагога. Проблемы формирования музыкального мышления на разных этапах обучения. Взаимосвязь речи и мышления. Музыкальный язык и музыкальная речь. Сходство звуковых характеристик речи и музыки. Общие закономерности восприятия речевой и музыкальной интонации. Психологические функции интонации и речи в музыке. Коммуникативные приемы в речи и в музыке. Роль речи в формировании музыкального мышления. Проблемы развития мышления и речи в музыкальной деятельности.

3.5. Мышление и воображение музыканта. Признаки творческого воображения: создание новых образов, их сочетаний. Превращение образов воображения в творческий замысел. Интуиция в творческом воображении. Роль воображения на различных этапах творческого процесса музыканта (в композиторской, исполнительской деятельности). Приемы и функции творческого воображения в деятельности музыканта.

3.6. Личность, творчество, импровизация в деятельности композитора, музыканта педагога, исполнителя и слушателя. Импровизация и познавательные процессы (творческое мышление, интуиция, воображение). Виды и формы импровизации по работе Мальцева. Личность импровизатора. Личность, импровизация и культура, импровизация и «обучение через искусство» (по Маслоу).

Практическая работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение раздела Мышление из учебного пособия Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. Под редакцией Г.М. Цыпина. Подготовить конспект и выступление по теме семинара.

В результате изучения темы студент должен знать:

- особенности и закономерности музыкального мышления,
- специфику музыкального мышления композитора, исполнителя, дирижера, педагога, слушателя.
- роль творческого мышления в деятельности музыканта;
- импровизация как творческий процесс и как основа музыкальной деятельности композитора, исполнителя.
- виды импровизаций (по С. Мальцеву)
- личность и импровизация, «обучение через искусство» (по А. Маслоу)

Тема 4. Эмоции и музыкальное творчество.

4.1. Эмоции и воля в музыкальной деятельности. Эмоционально-волевое развитие личности музыканта. Понятие об эмоциях. Эмоции и чувства как формы психологического отражения. Физиологические основы эмоций. Внешнее выражение эмоций, Методы изучения эмоций. Классификация эмоций; стенические и астенические эмоции,

4.2. Основные функции эмоций: сигнальная, регулятивная, экспрессивная. Настроения, аффекты, страсти. Высшие чувства. Моральные, интеллектуальные, практические и эстетические чувства как сложный вид эмоционального отношения к действительности, их психологический анализ. Отражательно-регулятивная функция этических и познавательных чувств. Эмоциональность художественно-познавательного и творческого 'процессов.
4.3. Проблема эстрадного самочувствия (волнения, вдохновения и др.). Артистизм музыканта-исполнителя и педагога. Формирование готовности к концертному выступлению. Профессионализм музыканта-исполнителя и педагога. Особенности сценического, эмоционального переживания. Индивидуально-личностные и возрастные особенности эстрадного волнения. Профессионально-творческие и психотерапевтические аспекты преодоления эмоционального стресса на эстраде. Тактильные и кинестетические ощущения и их виды и проблема эстрадного волнения. Надежность памяти в ситуации публичного выступления.
4.4. Эмоции и воля как «пожелание разума» (Аристотель). Психофизиологическая структура волевого акта. Волевое поведение, жизненные цели и ценностное самосознание личности. Эмоционально-волевая саморегуляция в системе профессионального самоконтроля музыканта. О принципах аутогенной тренировки в профессиональной подготовке музыканта. Профессионально важные качества личности музыкантов в исполнительском искусстве.
4.5. Музыкальные эмоции по учению В.Н. Холоповой. Теоретический и прикладные аспекты изучения эмоциональной сферы исполнительской деятельности. Эмоции и композиторское творчество. Проблемы эмоционального моделирования. Эмоции и музыкальный стиль и жанры в музыкальных произведениях от Средневековья, Возрождения, Классицизма, Романтизма, до музыки XX –XIX столетий.
Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданиями и учебных пособий по данной теме.
Самостоятельная работа. Изучение раздела Эмоции и воля из учебного пособия Федорович Е.Н., Тихонова. Е.В. Основы музыкальной психологии.
В результате изучения темы студент должен знать:
-Особенности протекания Эмоционально-волевых процессов в музыкальной деятельности.
-Эмоционально-волевое развитие личности музыканта.
-Проблема эстрадного самочувствия (волнения, вдохновения и др.). Формирование готовности к концертному выступлению.
-Артистизм музыканта-исполнителя и педагога. Профессионализм музыканта-исполнителя и педагога.
-Эмоции и композиторское творчество.

Тема 5. Музыкальный слух: понятие, структура и содержание.

5.1. Слух музыканта о содержании понятия. Слух и чувство, слух «внутренний» и «внешний». Специфические особенности музыкального слухового образа. Музыкальный слух и структура тона. Музыкальный тон как процесс.

Чувствительность слуха и эластичность тона. Феномен «зонности» — функция музыкального слуха как интегративного целого. Преобразование акустических характеристик в музыкальные свойства звучания. Интонация и акустический строй: психофизиологические, эстетичсские и этнокультурные факторы в их соотношении.

5.2. Две стороны звуковысотного слуха музыканта. Психологические характеристики абсолютного и относительного слуха. Неразрывность сенсорно-перцептивных процессов, слуховых представлений и музыкальных понятий. Механизм формирования внутренних образов. Слуховые представления и память.

5.3. Некоторые особенности формирования музыкального слуха. Индивидуальное и качественное своеобразие музыкального слуха.

5.4. Свойства профессионального музыкального слуха. Специфические особенности музыкального слухового образа. Предслышание и возвратный обхват. Специфика слухового контроля.

Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданиями и учебных пособий по данной теме

Самостоятельная работа. Выполнение индивидуальных тест-заданий по материалу темы. Изучение монографии Старчеус М.С. «Слух музыканта», 1, 2 главы.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать:

- особенности и свойства слуха музыканта: понятие, структура и содержание;
- специфические особенности музыкального слухового образа.
- свойства профессионального музыкального слуха.

Тема 6. Слух музыканта, психические процессы и музыкальный образ.

6.1. Слух музыканта и познавательные процессы. Музыкальный звук и слух. Музыкальный звук как акустический феномен. Звуковысотный слух музыканта: две стороны пространственные и временные характеристики внутренних образов. Яркость и произвольность образа. Феномен эйдетизма.

6.2. Слуховые образы и музыкальное воображение. Синестезические компоненты музыкального образа. «Цветной слух» музыкантов как проявление художественного воображения и мышления.

6.3. Слуховое и знаковое (нотный текст) представление музыкального звучания. Способность чтения и воспроизведения потного текста внутренним слухом. Внутренний слух как «второе сознание музыканта» (Б. Асафьев). Этнокультурные и индивидуально психологические особенности содержания образов внутреннего слуха. Методы педагогической и психологической диагностики. Уровни развития внутреннего слуха и музыкального воображения.

6.4. Музыкальный слух и проблемы организации музыкального внимания. Психологические формы и функции, свойства внимания. Фигура и фон в слуховых образах. Фигура и фон в музыке и ее восприятие. Организация музыкального слуха и внимания при чтении нот.

6.5. Музыкальный слух и музыкальная память. представление и воображение. Феномен исполнительского слуха. Музыкальный слух на пути к единству звука

и смысла. Ладовые представления и ладовое чувство. Музыкальный слух как способность мыслить.

Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданий и учебных пособий по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение монографии Старчеус М.С. Слух музыканта, 3-7 главы.

В результате изучения данного раздела студент должен знать:

- особенности музыкального звука как акустического феномена;
- две стороны звуковысотного слуха музыканта. Слух музыканта и познавательные процессы.
- музыкальный слух и организация внимания
- музыкальный слух восприятие и память музыканта;
- музыкальный слух и музыкальной мышление.
- музыкальный слух, музыкальный образ, музыкальное содержание.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;

– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

Уметь:

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

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

Владеть:

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

– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

Для направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство:

Знать:

– психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп;

– методическую литературу по профилю;

Уметь:

– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;

Владеть:
– навыками общения с обучающимися разного возраста;
– приемами психической саморегуляции.

Для направления 53.03.03 Вокальное искусство:

Знать:
– способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

Уметь:
– анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы;
– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
– проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия;
– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;
– пользоваться справочной и учебно-методической литературой;
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

Владеть:
– коммуникативными навыками;
– профессиональной терминологией.

ЧАСТЬ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ И ТВОРЧЕСТВО МУЗЫКАНТА. ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Тема1. Музыкальная педагогика как область научных и практических знаний. Педагогика Древней Греции и Византии.

1.1. Введение в историю музыкальной педагоги. Синкретический характер деятельности древнего человека, видовая нерасчлененность его сознания; возникновение музыкально-художественного сознания как области творческих и практических интересов, обусловленных общественно значимыми формами бытования.

1.2. Полихудожественная специфика культуры Древней Греции; музыкальность как способ восприятия и понимания мира (Еврипид, Софокл). Платон и его труды («Государство», «Законы») в контексте воспитательно-образовательных задач граждан Древней Греции. Три ступени образования. Требования к образованию; возрастные критерии; требования к процессу обучения и первым «дидактическим пособиям» – произведениям крупнейших древнегреческих авторов. Требования к учителю и ученикам.

1.3. Первые письменные источники музыкальной фиксации в Византии. Экфонетическая и невменная нотации. Особенности первых нотных записей; их роль и значение в процессе обучения.

1.4. Обсуждение учебной деятельности студентов в процессе изучения

дисциплины. Актуализация предшествующих знаний студентов в процессе организации проблемного диалога-беседы с последующим конспектированием основополагающих мыслей, аргументов и фактов. Проведение параллелей педагогического прошлого с настоящим с целью развития сравнительно-аналитического мышления студентов и понимания «глубинности» базовых педагогических процессов и явлений.

Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданий и учебных пособий по данной теме.

Самостоятельная работа. Первичное знакомство с рекомендованной в процессе лекционного занятия литературой; конспектирование.

В результате изучения темы студент должен знать:

По завершении данного этапа студенты должны пополнить свои знания новыми сведениями по педагогике Древней Греции и Византии; актуализировать предшествующий информационно-теоретический и практический опыт, полученный в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла. Они также должны научиться опираться на опыт собственной поисково-творческой деятельности в соответствии с областью индивидуальных интересов и стремлений.

Тема 2. Музыкальная педагогика Средневековья: западноевропейская и отечественная.

2.1. Музыкальна педагогика Средневековья. Возникновение линейной нотации. Гвидо Аретинский – педагог и теоретик музыки. «Гвидонова рука» и методические вопросы обучения. Линейная нотация и профессионализм музыкально-художественной деятельности.

2.3. Невменная и знаменная (крюковая) нотация. Древнерусская теория музыки и педагогические установки российской системы образования. Певческие сборники как первые учебные пособия. Дидактический смысл «Азбук» XV – XVII веков; динамика их обучающего воздействия. Двоезнаменная нотация – чтение на распев и пение: новые процессы организации музыкально-художественных процессов. Духовность, духовная музыка и музыка как искусство звуков: соотношение, сходства и различия.

2.3. «Погружение» студентов в историческую реальность зарубежного и отечественного средневековья. Понимание процесса «рождения» линейного письма и его связи с невменной нотацией. Изучение принципов знаменной нотации и ее систематизации в древнерусской теории музыки. Понимание методического значения первых певческих сборников и древнерусских «Азбук», их обусловленности от практической певческой деятельности. Осознание ограниченных возможностей знаменной нотации для музыкально-творческих процессов нового времени, а также достоинств и недостатков линейной нотации в процессе сравнительно-сопоставительного анализа двоезнаменной нотации.

Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданий и учебных пособий по данной теме.

Самостоятельная работа. Знакомство с имеющейся по проблематике занятий литературой.

В результате изучения темы студент должен знать:
-По завершении данного этапа студенты должны четко понимать цели, задачи и значение различных систем нотации, их роль для процессов развития и организации музыкально-художественного мышления как с позиций творческой, так и воспитательно-образовательной (учебной) деятельности.
- Иметь представление о развитии музыкальной педагогики в период Средневековья В России и западноевропейских странах.

Тема 3. Зарубежная и отечественная музыкальная педагогика XVII – XIX вв.: общая характеристика, тенденции, достижения, параллели.

3.1. Профессиональное и общее музыкальное образование; их структура и формы. Относительная и абсолютная сольмизации: природа и особенности слухового сознания. «Цифирный» метод обучения Ж.Ж. Руссо. Система Гален-Пари-Шеве. Развитие светского музицирования и особенности музыкального быта.
3.2. Профессионалы и любители: формы и способы музыкального образования. Музыкальное образование в учебных заведениях Западной Европы и России. Выдающиеся представители западноевропейской музыкальной педагогики XVIII века. Выдающиеся представители педагогической мысли XIX века: Шуман, Шопен, Лист, Берлиоз и др. Концептуально-теоретические основы их деятельности. Особенности учебно-методической деятельности представителей исполнительских школ.
3.3. Особенности музыкального образования в России и деятельность западно-европейских педагогов-музыкантов. Глинка – учитель и ученик; его вклад в отечественную музыкальную педагогику. Деятельность В.Ф. Одоевского. Проблемы отечественного профессионального музыкального образования (концептуальные установки представителей Балакиревского кружка и общественная деятельность А.и Г. Рубинштейнов). Вопросы музыкального образования в критическом наследии В. Серова, В. Стасова, Г. Лароша. Создание Петербургской и Московской консерваторий; их выдающиеся представители. Н.А. Римский-Корсаков об образовании.
3.4. Усвоение концептуально-теоретических установок, поисков и практических решений музыкальной педагогики XVII – XIX вв., понимание их общности и различий, а также музыкально-педагогических и методических взаимодействий европейских стран и России. конспектирование основных установочных позиций в процессе лекционных занятий; обсуждение поставленной во главу угла проблематики в процессе семинарских занятий.
Самостоятельная работа. Изучение теоретического и критического наследия выдающихся западно-европейских и отечественных представителей музыкально-педагогической мысли; анализ учебников и учебных пособий в соответствии с профилем деятельности студентов.
В результате изучения темы студент должен знать:
По завершении данного этапа студенты должны продемонстрировать:
- умение анализировать и изучать источники;
- умение определять цели и задачи, выявлять и формулировать проблематику

изученных работ;
- умение соотносить концептуально-теоретические постулаты с практическими достижениями рассматриваемого периода в профессиональной сфере деятельности: музыкально-художественной, методической, педагогической.

Тема 4. Особенности музыкальной педагогики XX-XXI веков: общая характеристика, инновации, процессы интеграции.

4.1. Основные тенденции развития музыкального образования XX – XXI вв.: Западная Европа – Россия. Профессиональное и общее музыкальное образование. Процессы интеграции профессионального музыкального образования и Болонский процесс. Подписание Россией Болонского соглашения и процессы перестройки российского профессионального музыкального образования конца прошлого – начала настоящего века. Процессы перестройки отечественного начального музыкального образования (СШ, ДМШ/ДШИ): общая характеристика. Идеи непрерывного образования.

4.2. Возникновение и развитие в России трех ступеней музыкального образования: школа – училище – вуз. Деятельность учебных заведений сестер Гнесиных. Характеристика деятельности ведущих музыкальных вузов страны на протяжении XX – XXI вв. Преемственность трех ступеней музыкального образования и непрерывность музыкального образования.

4.3. Возникновение и развитие в России ССМШ; характеристика деятельности средних музыкальных учебных заведений (техникумы, училища, колледжи) в их исторической ретроспективе.

4.4. Бифункциональность деятельности музыкальных школ рассматриваемого периода, их профессиональная и/или любительская ориентация. Основные проблемы и противоречия деятельности ДМШ/ДШИ. Реформы отечественного музыкального образования; инновационные преобразования нового времени.

4.5. Системы массового и общего музыкального образования и воспитания в России и за рубежом. Концептуальные установки и деятельность Б.Л. Яворского и Б.В. Асафьева. Музыкальная самодеятельность и любительское движение: хоровые студии, кружки, оркестры русских народных инструментов. Д.Б. Кабалевский – создатель программ по музыке для общеобразовательных школ: теория, практические результаты деятельности. Г.А. Струве – последователь и ученик Д.Б. Кабалевского. ДХС «Пионерия»: концептуальные установки и результаты массового музыкально-хорового воспитания и образования по системе Г.А. Струве.

4.6. Зарубежный опыт деятельности в области массового музыкального воспитания и образования детей. Системы К. Орфа, З. Кодаи, С. Судзуки, М. Монтессори, Ж. Далькроза, М. Ибука, П.в.Хаувена. Новые тенденции – система раннего музыкального развития С. Судзуки и опора на сензитивные периоды М. Монтессори.

4.7. Музыкальное образование в Сибири: история, теория, практика. Роль Новосибирской консерватории. Выдающиеся представитель сибирской исполнительской школы.

4.8. Внедрение новых технологий и технических средств музыкального

воспитания и образования в учебный процесс: проблемный, игровой и развивающий, суггестивные и синестезийные методы и подходы; компьютеризация музыкального образования. Дистанционное образование и ресурсы Интернет. Усвоение концептуально-теоретических установок, поисков и практических решений музыкальной педагогики XX – XXI вв., понимание их общности и различий, а также музыкально-педагогических и методических взаимодействий европейских стран и России. Конспектирование основных установочных позиций в процессе лекционных занятий; обсуждение поставленной во главу угла проблематики в процессе семинарских занятий.

Самостоятельная работа. Изучение теоретического и критического наследия выдающихся западно-европейских и отечественных представителей музыкально-педагогической мысли; анализ учебников и учебных пособий в соответствии с профилем деятельности студентов.

В результате изучения данного раздела студент должен знать:

По завершении данного этапа студенты должны продемонстрировать:

- умение анализировать и изучать источники;
- умение определять цели и задачи, выявлять и формулировать проблематику изученных работ;
- умение соотносить концептуально-теоретические постулаты с практическими достижениями рассматриваемого периода в профессиональной сфере деятельности: музыкально-художественной, методической, педагогической;
- знание конкретных систем и методов преподавания;
- знание основных перестроечных тенденций в области профессионального и общего музыкального образования на перспективу их дальнейшего развития;
- знание образовательно-воспитательных процессов в Сибири и Новосибирской консерватории в области музыкального воспитания и образования.
- знание основных путей и методов развития отечественного музыкального образования в XX – начале XXI вв.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– различные системы и методы музыкальной педагогики;
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
– находить эффективные пути для решения педагогических задач;

Уметь:

– 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;
– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-

педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

Для направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство:

Знать:

– методическую литературу по профилю;

Уметь:

– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;

Владеть:

– навыками общения с обучающимися разного возраста;

– педагогическими технологиями;

– навыками воспитательной работы с обучающимися.

Для направления 53.03.03 Вокальное искусство:

Знать:

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;

– роль воспитания в педагогическом процессе;

– способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования;

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

– формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования;

Уметь:

– анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы;

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;

– пользоваться справочной и учебно-методической литературой;

– проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия;

– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

Владеть:

– навыками планирования педагогической работы.

– профессиональной терминологией.

ЧАСТЬ V. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Психологические особенности композиторской деятельности.

1.1. Особенности композиторского творчества (этапы, типы, закономерности). Личность художника, композитора**.** Типы и этапы развертывания творческого

процесса композитора. Дискретность и непрерывность композиционного процесса. Интонационный характер творческого замысла. Значение эскизов. Осознаваемый и неосознаваемый уровни разработки замысла. Творческий процесс как непрерывное развитие и разрушение, и формирование замысла. Возрастание критичности и «барьеры» окончания произведения.

1.2. Роль индивидуальной творческой теории и технологии в развертывании композиционного процесса. Композиторское творчество в век музыкальных компьютеров. Формирование идеального оппонентского круга как этап творческого процесса. Возникновение творческой идеи и направления ее разработки (научная теория, критическое эссе и т. п.). Стадии композиторского творчества.

1.3. Специфика творческого мышления композитора. Особенности художественного обобщения в процессе образной типизации; детерминация стилевой направленности мышления композитора его мировоззрением и установками. Психологические особенности памяти композитора. Структура композиторской одаренности.

1.4. Характерологические типы личности и их преломление в индивидуальном развитии и композиторском творчестве. Темперамент и проявления индивидуальности в композиторской деятельности. Свойства темперамента и требования к личности, предъявляемые характером профессиональной музыкальной деятельности. Индивидуальный стиль деятельности композитора и тип личности (по Блиновой). Формирование индивидуального стиля и раскрытие композиторского таланта:

Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданий и учебных пособий по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение раздела Композиторская деятельность из учебного пособия Бочкарев Л.С. Психология музыкальной деятельности. М.С. Старчеус Личность музыканта.

В результате изучения темы студент должен знать:

-психологические особенности композиторской деятельности.

-особенности композиторского творчества (этапы, типы, закономерности).

-личность художника, композитора. природа темперамента и характера, образы–портреты музыкантов, взаимоотношение эмоций и чувств, эмоциональный мир личности композитора;

-темперамент, характер и творческий портрет композитора,

-проблема типов личности композитора музыкальном, художественном творчестве

Тема 2. Психология музыкально-исполнительской деятельности.

2.1. Музыкально-исполнительская деятельность. Личность исполнителя – музыканта. Психологические особенности музыкально-творческой деятельности исполнителя. Особенности групповой музыкальной деятельности. Художественный потенциал музыканта-исполнителя.

2.2. Творческий процесс в исполнительских искусствах: единство познания и воплощения. Типы и уровни творческих задач исполнителя. Работа над интерпретацией как формирование идеального художественного образа произведения. Технологическая разработка интонационного замысла. Сценичe-

ское воплощение как этап творческого процесса. Типы исполнителей и типы творческих процессов в исполнительстве.
2.3. Музыкальный коллектив, особенности групповой музыкальной деятельности. Художественный потенциал музыканта-исполнителя. Психологические особенности деятельности музыканта инструменталиста. Специфика работы певца-актера в процессе исполнительской деятельности.
2.4. Музыкально-исполнительские способности: эмоционально-перцептивные, экспрессивно-коммуникативные, эмоционально- регулятивные, психомоторные. Организаторские и коммуникативные способности дирижера.
2.5. Проблема эстрадного самочувствия (волнения, вдохновения и др.). Артистизм музыканта-исполнителя и педагога. Формирование готовности к концертному выступлению. Профессионализм музыканта-исполнителя и педагога.
Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданий и учебных пособий по данной теме.
Самостоятельная работа. Изучение раздела Композиторская деятельность из учебного пособия Бочкарев Л.С. Психология музыкальной деятельности.
В результате изучения данного раздела студент должен знать:
- Специфику музыкально-исполнительской деятельности.
- Особенности личности исполнителя–музыканта.
- Взаимодействие и общение в музыкальном коллективе.
- Психологические особенности музыкально-творческой деятельности исполнителя.
- Особенности групповой музыкальной деятельности.
- Художественный потенциал музыканта-исполнителя.

Тема 3. Социально-психологические особенности музыкальной деятельности.
3.1. Психологические и социальные основы музыкальной деятельности. Психологические особенности музыкального обучения. Социальные аспекты музыкальной психологии. Психология музыки – социальные контексты. Музыкальное искусство и коммуникация.
3.2. Психологические основы музыкального обучения в разные периоды творческой деятельности. Творческие возможности личности на разных этапах возрастного развития. Особенности музыкально творчества. Зависимость раскрытия творческих возможностей личности от характера обучения и типа личностного развития. Проблема психолого-педагогической диагностики творческих способностей музыканта. Педагогические способности музыканта. Психологические факторы профессионального общения и обучения.
3.3. Этапы развития музыкальности личности и характер изменения ее психологической структуры. Содержание музыкальности и мера его отражения в тестах музыкального интеллекта. Психологические принципы и этические нормы психолого-педагогической диагностики музыкальности.
3.4. Социально-психологические особенности массового и элитарного, классического искусства. Культурно-исторические контексты музыкального обучения и воспитания. Музыкальное просвещение, пропаганда. Музыка и радио, музыка и телевидение. Социально-психологические особенности массового и

элитарного, классического искусства. Прикладные аспекты музыкально-психологической деятельности.

Практическая работа. Изучение справочно-энциклопедических изданий и учебных пособий по данной теме.

Самостоятельная работа. Изучение раздела Педагогическая деятельность музыканта из учебного пособия Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. Изучение раздела Педагогическая и слушательская деятельность из учебного пособия Бочкарев Л.С. Психология музыкальной деятельности. Конспект и выступление на семинаре по одной из проблем данной темы, конспект основных понятий.

В результате изучения темы студент должен знать:

- Психологические основы музыкального обучения.
- Социальные аспекты музыкальной психологии.
- Социально-психологические особенности массового и элитарного, классического искусства.
- Музыкальное просвещение, пропаганда, образование и воспитание в современном социокультурном контексте.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– психологию общения, методы развития личности и коллектива;

– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;

– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;

– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

– находить эффективные пути для решения педагогических задач;

Уметь:

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

– 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;

– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;

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

– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

Для направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство:

Знать:

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп;
– методическую литературу по профилю;

Уметь:

– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;

Владеть:

– навыками общения с обучающимися разного возраста;
– приемами психической саморегуляции;
– педагогическими технологиями;
– навыками воспитательной работы с обучающимися.

Для направления 53.03.03 Вокальное искусство:

Знать:

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования;

Уметь:

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
– пользоваться справочной и учебно-методической литературой;
– проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия;
– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

Владеть:

– коммуникативными навыками;
– навыками планирования педагогической работы.
– профессиональной терминологией.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия		Кол-во часов на самостоятельную работу студентов	Контроль
			лекционные	семинарские		

	Часть I. Общая и музыкальная психология.					
1.	Общая психология: предмет, методы, основные направления. История музыкальной психологии.	4	2	0	2	-
2.	Личность: теории зарубежной и отечественной психологии.	12	2	4	6	-
3.	Личность музыканта.	10	2	2	6	-
4	Психология искусства Личность, творчество, театр.	10	2	2	6	-
	Часть II. Педагогика					
1.	Педагогика как область научных и практических знаний. Основные категории.	4	2	0	2	-
2.	Теория обучения. Процесс музыкального обучения как целостная система.	4	2	0	2	-
3.	Структура и основы педагогической деятельности. Психология общения.	4	2	0	2	-
4	Возрастная психология и музыкальное образование. Возрастная периодизация.	10	0	2	8	-
5.	Психологические особенности педагогической деятельности. Мастерство педагога музыканта.	10	2	2	6	-
	Часть III. Музыкальная психология Психология индивидуальных различий и творчество музыканта					
1.	Музыкальные способности, одаренности, талант, гений.	10	2	2	6	-
2.	Познавательные процессы в музыкальной деятельности. Восприятие музыки.	10	2	2	6	-
3.	Музыкальное мышление, творчество и импровизация.	10	2	2	6	-
4.	Эмоции и музыкальное творчество.	10	0	2	8	-
5.	Музыкальный слух: понятие, структура и содержание.	8	2	0	6	-
6.	Слух музыканта, психические процессы и музыкальный образ.	8	2	0	5,5	0,5
	Часть IV. Музыкальная педагогика История музыкальной педагогики					
1.	Музыкальная педагогика как область научных и практических знаний. Педагогика Древней Греции и Византии.	6	2	0	4	-
2.	Музыкальная педагогика Средневековья: западноевропейская и отечественная.	6	2	0	4	-
3.	Зарубежная и отечественная музыкальная педагогика XVII – XIX вв.: общая характеристика, тенденции, достижения, параллели.	6	2	0	4	-
4.	Особенности музыкальной	6	2	0	4	-

	педагогики XX-XXI веков: общая характеристика, инновации, процессы интеграции.					
	Часть V. Музыкальная психология Психология музыкальной деятельности					
1.	Психологические особенности композиторской деятельности.	10	2	2	6	-
2.	Психология музыкально-исполнительской деятельности.	16	2	4	10	-
3.	Социально-психологические особенности музыкальной деятельности.	6	2	0	3,5	0,5
	Итого:	180	40	26	113	1

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК у студентов, обучающихся по направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство и 53.03.03 Вокальное искусство, проводится зачеты с оценкой в конце 3-го и 4-го семестров на II курсе.

Промежуточными формами контроля являются семинарские занятия, а также дополнительные формы деятельности, связанные с короткими выступлениями (докладами) в контексте проблематики лекционных занятий. Доклады студенты выбирают самостоятельно в соответствии с проблематикой курса; тематику и сроки выступлений согласовывают с педагогом.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдулин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. (Раздел Приложения) – М., 2004.
2. Адищев В.И. Музыкальное образование в женских институтах и кадетских корпусах России второй половины XIX-начала XX века: теория, концепции, практика. – М.: Музыка, 2007.
3. Античная музыкальная эстетика – М., 1960.
4. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. – М., 1974. С. 90-128.
5. Арисменди А.Л. Дошкольное музыкальное воспитание. М., 1989.
6. Арнхейм Р. В параболах солнечного света. Заметки об искусстве, психологии и прочем. – СПб., 2012. www.biblioroccika.com – БиблиоРоссика
7. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - М.; Музыка, 1965.
8. Базиков А.С. Музыкальное образование в современной России: основные противоречия и пути их преодоления. Тамбов: ТГМПИ, 2002.

9. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л.: Музыка, 1974. - 335 с.
10. Баренбойм Л.А. Николай Григорьевич Рубинштейн. История жизни и деятельности. - М.: Музыка, 1982.
11. Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика. − М., 2007.
12. Баренбойм Л.А. Эмиль Гилельс. Творческий портрет артиста. М.: Сов. композитор, 1990.Вагнер Р. Избранные статьи. - М.: Музгиз, 1935.
13. Берлянчик М.М. Искусство и личность: Статьи и выступления. В 2-х кн. Кн.1: Проблемы художественного образования и музыкального исполнительства. – М.: Музыка, 2009.
14. Берлянчик М.М. Искусство и личность: Статьи и выступления. В 2-х кн. Кн. 2: Проблемы скрипичного исполнительства и педагогики. – М., 2009.
15. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. – М., 1974.
16. Бочкарев Л.С. Психология музыкальной деятельности. – М., 2000.
17. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В.Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. – М., 2012. www.biblioroccika.com – БиблиоРоссика
18. Валькова В. Музыкальный тематизм – мышление − культура. Монография. – Н. Новгород, 1992.
19. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968
20. Восприятие музыки: Сб. статей / Ред. сост. В.Н. Максимов – М., 1980.
21. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1997. – 344 с.
22. Герсамия И.Е. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1989.
23. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.
24. Григорьев. Исполнитель и эстрада. – М., 2003.
25. Ермаков В.А. Психология и педагогика. – М., 2011 www.biblioroccika.com – БиблиоРоссика
26. История русской музыки. В 10 т. – М., 1983 – 2004.
27. Кабалевский Д. Избранные статьи о музыке. – М: Сов. композитор, 1963.
28. Кирнарская Д.Л. Музыкальные способности. – М., 2003.
29. Кладова И.П. Личность, творчество, импровизация (в контексте гуманистической психологии). Лекции по курсу «Музыкальная психология. – Новосибирск, 2008.
30. Коган Г.М. У врат мастерства. Психологические предпосылки успешности пианистической работы. – М., 1969.
31. Кодай З. Избранные статьи. – М.: Сов. композитор, 1982.
32. Коляденко Н.П. Музыкально-эстетическое воспитание: синестезия и комплексное воздействие искусств. - Новосибирск, 2003.
33. Котляревская – Крафт М.А. Промолчать не смогу… Затронуть струны детской души. Учебное пособие. – Новосибирск, 2005.
34. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / Ред. Попов В.В. Издательство:БИНОМ. Лаборатория знаний. – М., 2012. www.biblioroccika.com – БиблиоРоссика

35. Крокушанская О.Б. Факультет народных инструментов Новосибирской консерватории / О. Б. Крокушанская, С. Г. Тосин; Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки. - Новосибирск: НГК, 2006.
36. Кущ В., Фролкин В. Предмет "ритмика" в музыкальном воспитании (к истории и теории) // Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. - Новосибирск, 1989.
37. Ларош Г.А. Избранные статьи. В пяти выпусках. - Л.: Музыка, 1974 – 1977.
38. Леонтьев А. Деятельность, сознание, личность. – М., 1995.
39. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2-х кн. - М.: Музыка, 1986.
40. Лист Ф. Избранные статьи. - М.: Музгиз, 1959.
41. Луковцева А.К. Психология и педагогика. Курс лекций. – М., 2008 www.biblioroccika.com – БиблиоРоссика
42. Маккиннон Л. Игра наизусть. - Л., 1967.
43. Мальцев С.М. О психологии музыкальной импровизации. – М.: Музыка, 1991.
44. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах воздействия музыки. – М.: Музыка, 1976.
45. Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства. – М., 1983.
46. Мильштейн Я.И. Советы Шопена пианистам. – М., 1967.
47. Московская консерватория. От истоков до наших дней. 1866 – 2006. - М., 2007.
48. Музыкальная культура Новосибирска. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2005.
49. Музыкальная культура Сибири и Дальнего Востока. История и современность. – Новосибирск, 1983.
50. Музыкальная культура Сибири: Учебное пособие. - Новосибирск, 2006.
51. Музыкальное воспитание в Венгрии. – М.: Сов. композитор, 1983.
52. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 1. – М.: Сов. композитор, 1978.
53. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1985.
54. Музыкальное воспитание в странах социализма. – Л.: Музыка, 1975.
55. Музыкальное исполнительство и педагогика. История и современность / Сост. Т.А. Гайдамович. − М., 1991.
56. Музыкальное мышление. Сущность, категории, аспекты. – Киев: Музична Украйина, 1991.
57. Музыкальное образование: методология, методика, композиторские ресурсы: коллективная монография // авторы: А.М. Лесовиченко, Л.П. Робустова. – Новосибирск, 2011.
58. Музыкальный лицей. Развитие творческих способностей детей на раннем этапе обучения. – Новосибирск, 1998.
59. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 1999.
60. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972.

61. Найко Н.М. Диалоги о неосознанном неизвестном. Отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов. – Красноярск, 2005.
62. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1987.
63. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – М., 1999.
64. Немов Р.С. Психология. – Кн.1. – М.: Просвещение, 1995.
65. Немов Р.С. Психология. Психология образования. – Кн.2. – М.: Просвещение, 1995.
66. Новосибирская консерватория. 50 лет. - Новосибирск: НГК: Наука. 2: энциклопедический словарь. – 2006.
67. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1995.
68. Овсянкина Г. Музыкальная психология. – Спб, 2007.
69. Орлов Г. Древо музыки. – Вашингтон; Спб: Сов. Композитор, 2015.
70. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. – М., 2006.
71. Петрушин. И.П. Музыкальная психология. – М.2009.
72. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Книга 1. Учебник для студентов педагогических вузов. – М., 1999.
73. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Книга 2. Учебник для студентов педагогических вузов. – М., 1999.
74. Психологические и педагогические проблемы музыкального образования. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1986.
75. Психология личности. Хрестоматия. Зарубежная психология. /ред. Райгородский Д.Я. – Самара, 1999, Т.1.
76. Психология личности. Хрестоматия. Отечественная психология. /ред. Райгородский Д.Я. – Самара, 1999, Т.2.
77. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. / Под редакцией Цыпина Г.М. – М., 2003.
78. Психология процессов художественного творчества. – Л.: Наука, 1980.
79. Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Минск: Харвест,1999.
80. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 2004.
81. Робустова Л.П. Концептуальные основы современного музыкального воспитания и образования. // Теоретические концепции XX века. Итоги и перспективы отечественной музыкальной науки: Материалы всероссийской конференции / Новосиб. консер. им М.И.Глинки. – Новосибирск, 2000.
82. Рубинштейн А.Г. Литературное наследие. В 3-х т.- М.: Музыка, 1986.
83. Савшинский С.И. Пианист и его работа. – Л., 2002.
84. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели запада о месте культуры. – М.1991.
85. Санкт-Петербургская консерватория. - СПб, 2002.

86. Серов А.Н. Статьи о музыке. В 7-и выпусках – М.: Музыка, 1984 – 1990 гг.
87. Солсо Р. Когнитивная психология. – М., 1996.
88. Станиславский К.С. Работа актера над собой // Собр. соч., Т2. – М. – 1954.
89. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М., 1951.
90. Старчеус М.С. Личность музыканта. – М., 2012.
91. Стасов В.В. Статьи о музыке. В 5 вып. – М.: Музыка, 1974 – 1980 гг
92. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Учебное пособие. – М., 2010.
93. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1985.
94. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М. – Л.: Акад. пед. наук РСФСР, 1987.
95. Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. – М., 1975.
96. Флоренский П.А. У водораздела мысли. Т. 2. – М.: Правда, 1990.
97. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
98. Фролкин В. Традиционные и новаторские черты современных зарубежных систем массового музыкального воспитания // Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. - Новосибирск, 1989.
99. Хейзинга Й. HOMO LUDENS. В тени завтрашнего дня: Пер. с голландского. – М.: Прогресс, 1992.
100. Холопова В. Музыкальные эмоции, М., 2010.
101. Холопова В.Н. Феномен музыки. – М., 2014.
102. Художественная аура: истоки, восприятие, мифология. / Отв. редактор Кривцун О.А. – М., 2011. www.biblioroccika.com – БиблиоРоссика
103. Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. – СПб., 1997.
104. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – М., 2009.
105. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособине. – СПб: Композитор – СПб, 2008.
106. Цыпин Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. – М.,2011, www.biblioroccika.com – БиблиоРоссика
107. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство. – С-Пб., 2001.
108. Цыпин Т.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М., 1991.
109. Цыпин Т.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М., 1991.
110. Четвертаков С.А. Реконструкция теории Маслоу. Издательство: Алетейя. – СПб., 2011, www.biblioroccika.com – БиблиоРоссика
111. Чехов М. Избранные труды. – М., 1993.
112. Шуман Р. О музыке и музыкантах. В 2-х т. – М: Музыка, 1979.
113. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа. М., 1985.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для групповых занятий.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

VI. Приложения к программе

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Преподаватель по курсу должен научить студента:

- системно мыслить, анализировать и обобщать полученную в процессе изучения курса информацию;

- критически оценивать и систематизировать литературу, проецируя ее в область собственной художественно-творческой, педагогической и деятельности (учебной или/и производственной);

- рационально организовывать работу над информационным материалом в процессе посещения лекционных занятий и подготовки к семинарским занятиям;

- ставить и задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и дискуссиях, рефлексировать собственную деятельность;

- последовательно и грамотно излагать свои мысли, понимать и правильно употреблять специфическую лексику, формируя тем самым необходимый музыкально-педагогический тезаурус;

- стимулировать активность студентов в процессе классной и домашней работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА

Основными формами работы студентов являются: регулярное посещение лекционных и семинарских занятий, изучение литературы и выступление на семинарских занятиях. Студентам также рекомендуется активно участвовать в процессе лекционных занятий в виде выступлений с небольшими докладами (сообщениями), подготовленными самостоятельно по проблематике курса.

Изучая дисциплину, студент должен:

- научиться самостоятельно вникать в проблематику курса, усваивая основные понятия, выделяя ключевые слова и выражения, а также определения и лексические группы с целью формирования своего тезауруса;
- вести конспект лекционных и семинарских занятий;
- знать, понимать и уметь объяснять основные дидактические единицы курса;
- научиться грамотно употреблять категориальный аппарат и лексику дисциплины, актуализируя свой предшествующий профессиональный (в том числе педагогический) опыт.
- научиться системно мыслить, интегрировать и актуализировать полученные в процессе изучения курса знания, умения и навыки;
- соотносить исторически обусловленные процессы и явления с современной практикой музыкального воспитания и образования, выявляя при этом проблемы и параллели разных эпох;
- знать рекомендованную в процессе освоения курса литературу.

Важно также обретение студентами теоретико-композиторских и исполнительских специальностей общепсихологической и музыкально-психологической, педагогической образованности, значимой для их профессиональной деятельности. Обсуждение главных достижений и проблем психологии музыки, музыкальной педагогики, психологии музыкального творчества (в теоретическом и прикладном аспектах) на основе знакомства с основными достижениями современных отечественных и зарубежных исследователей. Изучение психологических, педагогических проблем профессиональной музыкальной деятельности и освоение основных тем и

проблем курса, таких как: основы психологии музыкального слуха и особенности слуха музыканта; психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления; психология музыкального творчества и восприятия музыки; основы психологии индивидуальности и личности; способности, одаренность, талант; эмоциональный мир человека и эмоциональное воздействие музыки; психологические факторы профессионального общения и обучения; психологические особенности возрастного, личностного и профессионального развития музыканта. Формирование на основе музыкально-психологических знаний навыков научно-исследовательской и научно-практической работы в области музыкально-педагогического, композиторского, музыкально-исполнительского творчества