

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 04.09.2023 11:16:41

Уникальный программный код:

4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

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

Специальности

53.05.05 Музыковедение

Квалификация: «Музыковед. Преподаватель»

53.05.06 Композиция

Квалификация: «Композитор. Преподаватель»

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальностям
53.05.05 Музыковедение,
50.05.06 Композиция

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

Редактор: Смирнова М.Ю.

Рецензент: Дрожжина М.Н.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в области культуры и искусства (М., 2017) по специальностям 53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция, с учетом учебных планов НГК по этим специальностям, локальных нормативных актов.

В основу рабочей учебной программы положены программы, рекомендованные и утвержденные Министерством культуры РФ. В частности: «Психология» для музыкальных вузов по специальности «Музыковедение» (сост. Л. Л. Бочкарев, Ю. А. Сагарелли, М., 1991 г., «Педагогика» для музыкальных вузов по специальности «Музыковедение» (I вариант программы «Музыкальная педагогика», сост. В. Г. Ражников, II вариант – «Педагогика», сост. В. Л. Яконюк) «Психология и педагогика» для студентов МГК им. П. И. Чайковского, автор М. С. Старчеус, М., 2012 г. «Музыкальная психология» для студентов МГК им. П. И. Чайковского, а также «Музыкальная педагогика и психология» для студентов НГК им. Глинки, сост. О. П. Робустова, И. П. Кладова 2016 (рукопись, 2016).

Рабочая учебная программа учитывает накопленный на кафедре музыкального образования и просвещения Новосибирской консерватории многолетний опыт преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла, среди которых – «Психология и педагогика», «Музыкальная психология», «Методика», а также дисциплин «Специальная педагогическая подготовка», «Музыкальное исполнительство и педагогика», «Профессиональная и педагогическая подготовка».

Аннотация курса. Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в число дисциплин основной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» время изучения – 3-4 семестры. В соответствии с учебным планом Новосибирской консерватории, содержание дисциплины осваивается студентами в процессе групповых лекционно-практических и теоретических занятий, а также на семинарах. Обучение проходит в соответствии с нормативами учебного плана, в которых на аудиторные занятия отводится 66 часов, на самостоятельную работу – 113 часов, контроль – 1 час. Всего объем курса составляет 180 часов.

Цель курса – оснащение студентов необходимым комплексом психолого-педагогических знаний и представлений в области музыкальной педагогики и психологии музыкальной деятельности, позволяющих компетентно осуществлять педагогическую деятельность в музыкально-образовательных учреждениях РФ.

В задачи дисциплины входит оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально-ориентированными психолого-педагогическими знаниями; формирование навыков профессионального психолого-педагогического мышления; обеспечение студентов знанием

механизмов психической деятельности человека, психологических процессов творчества и восприятия музыки, основ диагностики и формирования музыкальных способностей, психолого-педагогических установок художественно-эстетического воспитания и образования; овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического; изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей (в том числе, с ОВЗ), стилей их познавательной и профессиональной деятельности; усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; интеграция знаний по музыкальной психологии и педагогики с проблематикой специальных и музыкально-педагогических курсов вуза.

Место курса в системе профессиональной подготовки. Данный курс является общеобразовательной дисциплиной психолого-педагогического музыкально-гуманитарного профиля и способствует комплексному воспитанию, общекультурной подготовки будущих музыкантов в соответствии с педагогическим профилем музыковеда и композитора. Он решает важную роль в освоении и профессиональной ориентации знаний и умений, получаемых как в данной предметной области, так и в изучаемых всех специальных дисциплинах.

Требования к уровню освоения содержания курса. Концептуальную основу курса составляют знания из областей общей, возрастной, музыкальной психологии и педагогики, истории музыкального образования. Содержание курса в дальнейшем может быть использовано в курсах методики, при прохождении педагогической практики, при написании выпускной квалификационной работы (ВКР) педагогического профиля.

Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, выражющихся в том, что студент должен быть:

УК-3 (53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция) Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Знать:

- общие формы организации деятельности коллектива;
- психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
- основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

Уметь:

- создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
- учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;

- предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
- планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;

Владеть:

- навыками постановки цели в условиях командной работы;
- способами управления командной работой в решении поставленных задач;
- навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

УК-6 (53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция) Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

Знать:

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

Уметь:

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
- подвергать критическому анализу проделанную работу;
- находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

Владеть:

- навыками выявления стимулов для саморазвития;
- навыками определения реалистических целей профессионального роста.

ОПК-3 (53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция) Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

Знать:

- основные особенности организации образовательного процесса и методической работы;
- различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;
- приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;

Уметь:

- планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики;
- ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;

Владеть:

- навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.

ПК-1 (53.05.05 Музыковедение) Способен ставить и решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся.

Знать:

- специфику педагогической и воспитательной работы с обучающимися разных возрастных групп;

Уметь:

- решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся;
- анализировать значимые художественно-эстетические проблемы и использовать полученные знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности обучающихся;
- способами повышения индивидуального уровня творческой работоспособности с учетом возрастных особенностей обучающихся.

ПКО-5 (53.05.05 Музыковедение) Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией музыкального искусства, культуры и педагогики.

Знать:

- историю и теории музыкального искусства, культуры и педагогики;
- современные методы обучения, исторически сложившиеся отечественные и зарубежные педагогические системы;

Уметь:

- грамотно выстраивать тактику и стратегию учебного процесса.

ПКО-6 (53.05.05 Музыковедение) Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы.

Знать:

- важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной;

Уметь:

- самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой;

Владеть:

- современными методами организации образовательного процесса.

ПКО-7 (53.05.05 Музыковедение) Способен анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения.

Знать:

- различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики;

— сущность образовательного процесса;

Уметь:

— применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач;

— пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности;

Владеть:

— технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики.

ПК-1 (53.05.06 Композиция) Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья).

Знать:

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

— современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей;

Уметь:

— определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей;

— оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса;

Владеть:

— способами психологического воздействия на обучающихся.

ПКО-3 (53.05.06 Композиция) Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально-теоретических дисциплин) и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

Знать:

— специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;

Владеть:

— различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения.

Краткие методические указания. Основной объем работы по дисциплине связан с регулярным посещением лекционных занятий, подготовкой к шести семинарам, а также изучением литературы по курсу. В плане оптимизации учебной деятельности предусмотрены выступления с докладами на групповых (лекционных) занятиях по проблематике курса.

Обязательным требованием является составление краткого конспекта лекций и материалов, связанных с подготовкой к семинарским занятиям и докладам. Необходимо также стимулировать студентов в направлении самостоятельной поисково-творческой деятельности, связанной с разработкой проблем в области музыкальной педагогики и психологии, а также приобретение ими навыков рефлексии и самоорганизации учебного процесса.

В конце каждого семестра студенты сдают зачет с оценкой. Критериями к положительным оценкам является успешная работа в семестре и свободная ориентация в проблематике курса во время устного ответа.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (основные дидактические единицы)

Часть I. Музыкальная педагогика

Конспектирование лекционных и семинарских занятий в соответствии с проблематикой курса, выступление на семинарах и групповых занятиях с докладом или сообщением по следующей проблематике: 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 педагогического общения и нормативы речевого поведения.

Программные требования и содержание работы I части курса

Раздел 1. Введение. Музыкальная педагогика как область научных и практических знаний. Педагогика Древней Греции и Византии.

Дидактические единицы. Цели и задачи курса в системе профессиональной подготовки студентов консерватории; академические требования к изучению дисциплины. Соотношение понятий «метод», «методика» и «система»; «педагогика», «история педагогики»; прошлое и настоящее в музыкальной педагогике. Основные категории педагогики, их роль и значение для процессов музыкального воспитания и образования

(образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность). Основные категории и понятия музыкальной педагогики.

Синкетический характер деятельности древнего человека, видовая нерасчлененность его сознания; возникновение музыкально-художественного сознания как области творческих и практических интересов, обусловленных общественно значимыми формами бытования. 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. Первые письменные источники музыкальной фиксации в Византии. Экфонетическая и невменная нотации. Особенности первых нотных записей; их роль и значение в процессе обучения.

Классная работа (*Пошаговое освоение тем через сравнительный анализ*). 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.

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

Достигнутые результаты. По завершении данного этапа студенты должны:

знать основные этапы развития музыкальной педагогики Древнего мира, их особенности и характерные признаки музыкально-педагогической деятельности выдающегося представителя прошлого – Платона; роль и значение деятельности Платона для последующих эпох, включая современность; исходные принципы и признаки Дельфийского движения;

уметь сопоставлять полученные исторические знания и опыт современного этапа развития педагогической мысли, находить сходства и различия, на основе причинно-следственных связей предвидеть пути развития в будущем;

владеть терминологическим аппаратом, обуславливающим процесс преподавания в древнем мире, парадигмальными признаками музыкального образования в учениях Платона, его последователей и современников, конкретно прикладной информацией, отличающей прошлое от современной действительности и устойчивые признаки, дошедшие до нашего времени из глубин веков.

Раздел 2. Музыкальная педагогика Средневековья: западноевропейская и отечественная.

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

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.

Классная работа (Пошаговое освоение материала). «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.

Самостоятельная работа. Знакомство с имеющейся по проблематике занятий литературой.

Достигнутые результаты. По завершении данного этапа студенты должны четко знать: 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;

уметь отличать виды нотации, их достоинства и недостатки, перспективы дальнейшего существования и развития в художественной и образовательно-воспитательной практике;

владеть терминологическим аппаратом прошлого в его историческом и современном понимании.

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

Дидактические единицы. Профессиональное и общее музыкальное образование; их структура и формы. Относительная и абсолютная сольмизация: природа и особенности слухового сознания. «Цифирный» метод обучения Ж.Ж. Руссо. Система Гален-Пари-Шеве. Развитие светского музенирования и особенности музыкального быта.

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.

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. В.Ф. Одоевский – выдающийся деятель в области музыкального образования и просвещения; музыкально-педагогические взгляды 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.

Классная работа. 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; конспектирование трудов и подготовка к семинарским занятиям.

Достигнутые результаты. По завершении данного этапа студенты должны знать основные особенности исторического развития музыкально-педагогической мысли в России и за рубежом; достижения новаторского уровня в области воспитания и образования, включая деятельность выдающихся представителей прошлого; передовой опыт деятельности учебных заведений; исторические завоевания музыкально-педагогической мысли, имеющие значения для современного этапа развития науки;

уметь анализировать и изучать источники; определять цели и задачи, выявлять и формулировать проблематику изученных работ; соотносить концептуально-теоретические постулаты с практическими достижениями рассматриваемого периода в профессиональной сфере деятельности: музыкально-художественной, методической, педагогической;

владеть навыками аналитической и аргументированной музыкально-критической деятельности в процессе теоретических и практических достижений эпохи и деятелей музыкальной культуры, науки и образования.

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

Дидактические единицы. 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.

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.

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

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.

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.

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 новой концептуальной системы 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.

Зарубежный опыт деятельности в области массового музыкального воспитания и образования детей. Системы К.Орфа, З. Кодай, 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.

Особенности деятельности педагога-музыканта и его словесно-речевого поведения; речь устная и письменная; словарно-лексический запас педагога-методиста.

Музыкальное образование в Сибири: история, теория, практика. Роль Новосибирской консерватории. Выдающиеся представители сибирской композиторской, исполнительской, научной и педагогической школ.

Классная работа. 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; конспектирование трудов и подготовка к семинарским занятиям.

Достигнутые результаты. По завершении данного этапа студенты должны знать конкретные системы, методики и методы преподавания, основные пути и методы развития отечественного музыкального образования в XIX – начале XXI вв.; особенности нового исторического этапа развития музыкально-педагогической мысли, его крупнейших представителей, характерные особенности их деятельности, а также деятельности, определяющей особенности современного профессионального и массового музыкального образования, облик современного педагога-музыканта и его статус в обществе, особенности педагогического общения; современные тенденции развития музыкального воспитания и образования; основные перестроочные тенденции в области профессионального и общего музыкального образования на перспективу их дальнейшего развития; образовательно-воспитательные процессы в Сибири и Новосибирской консерватории в области музыкального воспитания и образования.

уметь анализировать и изучать источники; определять цели и задач собственной деятельности и деятельности других, выявлять и формулировать проблематику изученных работ; соотносить концептуально-теоретические постулаты с практическими достижениями рассматриваемого периода в профессиональной сфере деятельности: музыкально-художественной, методической, педагогической; применять полученные знания в собственной поисково-творческой деятельности, а также для выработки первичных навыков самостоятельного педагогического мышления, самоконтроля, самопознания, самопонимания и рефлексии.

владеть изученной литературой, как в теоретическом, так и в практическом аспектах в процессе учебной и поисково-творческой деятельности.

Часть II. Музыкальная психология

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Обретение студентами музыковедческого и музыкально-педагогического профиля специальностей общепсихологической и музыкально-психологической образованности, значимой для их профессиональной деятельности. Обсуждение и изучение музыкально-психологических теорий, проблем и освоение основных тем курса, таких как: история музыкальной психологии, личность и деятельность музыканта; основы психологии индивидуальности, музыкальные способности, одаренность, талант; особенности слуха музыканта; когнитивные процессы в музыкальной деятельности, психологические факторы развития музыкальной памяти и внимания, воображения и мышления; психология музыкального творчества и восприятия музыки; эмоции и музыкальное творчество, психологические особенности музыкальной деятельности исполнителя и композитора; психологические особенности деятельности педагога-музыканта; лексические особенности и особенности речи в области учебно-воспитательной и образовательной деятельности.

Программные требования и содержание работы II части курса

Раздел 1. История музыкальной психологии: проблемы, направления. Личность, деятельность, способности музыканта, учения отечественной и зарубежной музыкальной психологии (МП).

Дидактические единицы. Историческое развитие взглядов на предмет музыкальной психологии. Место музыкальной психологии в системе наук. Этапы истории музыкальной психологии. Психология искусства, психология художественного творчества и музыкальная психология (МП). Общее представление о музыкальной психологии как науке. Основные направления, отрасли МП, предметная область и специфика МП. Междисциплинарные связи в изучении проблем МП.

Основные этапы развития представлений о предмете МП. Тонпсихология. Психология слуха. Психология музыки. Влияние ассоциативной психологии и гештальтизма на развитие музыкальной психологии. Современное состояние и учения по музыкальной психологии в России и за рубежом.

Общее представление о личности и деятельности музыканта, история исследования личности в искусстве и МП. Связь музыкальной психологии с другими науками о человеке: философией, эстетикой, социологией, физиологией, медициной и др. Значение и задачи МП. Музыкальная психология как наука: методологические основы, фундаментальные

категории, ведущие научные разделы (теоретические и прикладные). Значение психологических знаний в профессиональной деятельности музыканта.

Индивидуально-психологические особенности личности музыканта.

Музыкальные способности, одаренности, талант, гений. Из истории отечественной и зарубежной психологии, учение о музыкальных способностях. Учение Б. Теплова. Современные теории, модели, направления МП. Структура музыкального таланта в филогенезе и онтогенезе. Композиторские способности, исполнительские способности. Педагогические способности. По учению Д. Кирнарской. Роль музыкальных способностей в процессе формирования высших психических функций и личности музыканта. Индивидуальные различия уровней и темпов музыкального развития.

Классная работа Изучение основных тем, проблем раздела. Современные теории, модели, направления МП. Структура музыкального таланта в филогенезе и онтогенезе. Композиторские способности, исполнительские способности. Педагогические способности. Теории Б. Теплова, Д. Кирнарской.

Самостоятельная работа. Изучение соответствующих разделов по учебным пособиям курса МП. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями. Знакомство с рекомендованной в процессе занятий литературой, конспектирование.

Достигнутые результаты. Студенты должны:

знать отрасли, направления, основные проблемы современной МП, понимать специфику и задачи психологии музыкально-исполнительской деятельности, психологии музыкально-творческой деятельности, психологии музыкального обучения и воспитания; понятия «способность», «одаренность», «талант», «структуры и модели музыкальных способностей», феномен «общих, интеллектуальных, творческих способностей», а также «одаренность композитора, исполнителя» и «педагогические способности музыканта»;

уметь отличать данные понятия в процессе их применения в личной практической и теоретической деятельности;

владеть категориальным аппаратом в связи с изучением учебно-методической литературы, а также деятельности композиторов, исполнителей, педагогов-музыкантов, музыковедов, студентов и учащихся.

Раздел 2. Современные теории когнитивной деятельности музыканта.

Проблемы музыкального восприятия, памяти, внимания, мышления.

Дидактические единицы. Ощущение и восприятие в музыкальной деятельности. Психология музыкального восприятия (законы восприятия, его виды и свойства, психологические теории). Историко-культурный аспект проблемы музыкального восприятия (гештальт-психология,

психофизиология, объективная, психоанализ и др.). Природа восприятия. Классификация видов восприятия. Музыкальное восприятие и перцептивные компоненты музыкального слуха. Восприятие и художественный образ, восприятие музыкального произведения. Целостность и обобщенность музыкального восприятия. Структура музыкального восприятия и ее основные уровни (сенсорный, перцептивный, представленческий, мыслительный). Избирательность, константность и адекватность восприятия музыки. Стадии музыкального восприятия. Музыкальное восприятие и музыкальное переживание, психологическая установка, готовность к восприятию музыки.

Внимание в музыкальной деятельности. Понятие, виды, основные характеристики внимания. Внимание в различных видах музыкальной деятельности. Внимание как условие продуктивного восприятия музыки. Роль внимания на различных этапах композиторского труда. Функции слухового внимания в регуляции исполнительского процесса. Внутреннее слышание (предслушание) как коррекция исполнительской концепции в целом и внешнее слежение как контроль качества звучания, игровых движений. «Сверхконтроль» на эстраде и борьба с ним. «Круги» сценического внимания. Музыкальная память и музыкальный образ. Память музыканта: индивидуальные особенности и индивидуальные проблемы мнемической деятельности. Понятие мнемических способностей. Память и развитие музыкальности. Проявления и особенности взаимосвязей различных компонентов музыкальной памяти в представлениях. Виды, факторы и закономерности развития музыкальной памяти. Музыкальная память в структуре музыкально-исполнительской, композиторской, слушательской, педагогической одаренности и деятельности. Характеристика мнемической деятельности исполнителя на различных этапах работы над произведением.

Музыкальное мышление, творческое мышление, импровизация. Профессиональные и прикладные проблемы музыкальной и когнитивной психологии. 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. Специфика творческого мышления композитора. Роль мышления в деятельности музыканта-исполнителя: в изучении (познании) произведения, в создании исполнительской концепции и т. д. Проблемы формирования музыкального мышления на разных этапах обучения. Проблемы развития мышления и речи в музыкальной деятельности.

Классная работа. Изучение основных проблем раздела. Изучение когнитивных процессов в отечественном музыказнании и музыкальной психологии. Изучение проблем восприятия, памяти, внимания, мышления в контексте исполнительской, слушательской, композиторской, педагогической и научно-исследовательской деятельности музыканта.

Самостоятельная работа. Работа со справочно-энциклопедическими изданиями и учебными пособиями по данной теме. Знакомство с рекомендованной в процессе занятий литературой, конспектирование. Изучение проблем восприятия, памяти, внимания, мышления по уч. пособиям: Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. / Под редакцией Г.М. Цыпина; Готсдинер А.Л. Музыкальная психология и др.

Достигнутые результаты:

студент должен знать специфику музыкального восприятия, свойства, закономерности, этапы; особенности восприятия композитора, исполнителя, слушателя; особенности, свойства, закономерности музыкальной памяти и внимания, в контексте различных видов музыкального творчества (исполнитель, композитор, слушатель); специфику музыкального мышления композитора, исполнителя, дирижера; специфику музыкального мышления педагога-музыканта, музыканта-исследователя;

уметь теоретически и практически отличать данные процессы и явления; анализировать и рефлексировать их в процессе творческого самоконтроля и рассмотрения деятельности представителей музыкально-творческой общественности прошлого и современности;

владеть методами контроля и самоконтроля музыкально-творческой деятельности в теоретическом и практическом аспектах.

Раздел 3. Психологические особенности музыкальной деятельности композитора: история, теория и практика.

Дидактические единицы. Психологические особенности композиторской деятельности. Особенности композиторского творчества (этапы, типы, закономерности). Личность художника, композитора. Типы творческой личности композитора в трудах отечественных и зарубежных психологов и музыкантов. Индивидуально-психологические особенности личности композитора, (темперамент, характер, воля). Тип личности, стиль деятельности композитора в разные исторические эпохи. Этапы развертывания творческого процесса композитора. Осознаваемый и неосознаваемый (сознательный и бессознательный) уровни композиторского творчества. Роль индивидуально-творческого моделирования в развертывании композиционного процесса. Композиторское творчество в век музыкальных компьютеров. Стадии композиторского творчества. Когнитивные процессы в композиторской деятельности. Роль импровизации в композиторской деятельности. Специфика творческого мышления композитора. Особенности художественного обобщения в процессе образной типизации; детерминация стилевой направленности мышления композитора его мировоззрением и установками. Эмоции и композиторская деятельность.

Классная работа. Изучение основных проблем раздела. Изучение проблем композиторской деятельности в контексте исторического, теоретического и практического дискурсов исследования.

Самостоятельная работа. Знакомство с рекомендованной в процессе занятий литературой, конспектирование. Изучение раздела «Композиторская деятельность» по учебным пособиям: Бочкарев Л.С. Психология музыкальной деятельности; Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. / Под редакцией Г.М. Цыпина; Готсдинер А.Л. Музыкальная психология.

Достигнутые результаты.

Студенты должны знать особенности композиторской деятельности и творчества; современные учения о композиторской деятельности; особенности композиторского творчества (этапы, стадии, уровни, закономерности, исторические особенности и индивидуальное своеобразие); когнитивные процессы в композиторской деятельности; роль импровизации в композиторской деятельности; специфику творческого мышления композитора; типы творческой личности композитора (на основе изучения трудов отечественных и зарубежных психологов и музыковедов); уметь анализировать музыкально-психологические особенности личности и деятельности композиторов прошлого и современности, а также типы и особенности их творческого процесса; владеть психолого-аналитическими механизмами рассмотрения музыкально-творческих процессов, явлений и типов творческих личностей композиторов.

Раздел 4. Психологические особенности музыкальной, творческой деятельности исполнителя и педагога: традиции и современные инновации.

Дидактические единицы. Музыкально-исполнительская деятельность. Личность исполнителя – музыканта. Об особенностях творческой личности и деятельности музыканта-исполнителя в работах отечественных, зарубежных психологов, музыковедов, исполнителей. Психологические особенности музыкально-творческой деятельности исполнителя. Музыкальный коллектив: особенности, специфика деятельности. Творческий процесс музыканта – исполнителя (этапы, свойства, закономерности). Типы и уровни творческих задач исполнителя. Когнитивные процессы и музыкально-исполнительская деятельность. Работа над интерпретацией как процесс формирования идеального художественного образа произведения. Формирование готовности к концертному выступлению. Сценическое воплощение как этап творческого процесса. Проблема эстрадного самочувствия (волнения, вдохновения и др.). Эмоции, воля в исполнительской деятельности. Индивидуально-психологические особенности (способности, темперамент, характер) и деятельность музыканта-исполнителя. Артистизм музыканта-исполнителя. Исполнитель и слушатель, процесс музыкальной коммуникации (традиции и современные новации). Типы исполнителей и типы творческих процессов в концертной деятельности. Профессионализм музыканта-исполнителя.

Психологические основы музыкального обучения и воспитания. Социальные аспекты современной музыкальной психологии и педагогики. Психология музыки – социально-педагогические и исторические контексты, специфика музыкального обучения. Музыкальное искусство и коммуникация. Музыкальное просвещение, пропаганда. Музыка и радио, музыка и телевидение. Социально-психологические особенности массового и элитарного, классического искусства. 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 музыканта. Психологические принципы и этические нормы психолого-педагогической диагностики музыкальности. Современные, креативные, инновационные модели и теории обучения музыканта. Профессионализм музыканта-педагога. Культурно-исторические контексты музыкального обучения и в системах общего и профессионального образования. Особенности лексики и речевого поведения педагога-музыканта; психология педагогического общения. Виды и формы речевого общения; речь устная и письменная; нормативы речи педагога-методиста и психологические особенности поведения педагога-музыканта.

Классная работа. Изучение основных проблем раздела. Изучение особенностей творческой личности и деятельности музыканта-исполнителя, раскрытых в работах отечественных и зарубежных психологов, музыковедов, исполнителей, педагогов. Изучение проблем исполнительской деятельности в контексте задач современной теории и практики.

Самостоятельная работа. Знакомство с рекомендованной в процессе занятий литературой, конспектирование. Изучение раздела «Исполнительская и педагогическая деятельность» по учебным пособиям: Бочкарев Л.С. Психология музыкальной деятельности; Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. / Под редакцией Г.М. Цыпина; Готсдинер А.Л. Музыкальная психология и др.

Достигнутые результаты.

Студенты должны знать: психологические особенности исполнительской и педагогической деятельности музыканта; труды отечественных и зарубежных психологов и музыковедов по проблемам личности музыканта - исполнителя и педагога; особенности деятельности музыканта-исполнителя: этапы, стадии, уровни, закономерности, исторические особенности творческого процесса музыканта-исполнителя и его индивидуальное своеобразие; когнитивные процессы в исполнительской деятельности; роль импровизации в педагогике и исполнительстве; психологические основы музыкального обучения и воспитания; социальные аспекты музыкальной психологии,

музыкального исполнительства и образования; современные, креативные, инновационные модели обучения и воспитания музыканта – исполнителя и педагога; особенности речевого поведения педагога-музыканта (устная и письменная, вербальная и невербальная формы, лексические и интонационные модели);

уметь осуществлять психологический анализ деятельности исполнителей и педагогов-музыкантов; вести поисково-творческую работу в направлении развития навыков самопознания, самопонимания, рефлексии, а также выработки самостоятельных музыкально-педагогических установок и взглядов; применять на практике

владеть навыками и психологическими механизмами осуществления аналитических процедур деятельности исполнителя и педагога-музыканта.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Количество часов			самостоятельная работа
		всего	аудиторные занятия	Лекционные практические	
<u>Часть I. Музыкальная педагогика</u>					
1.	Введение. Музыкальная педагогика как область научных и практических знаний. Педагогика Древней Греции и Византии.	15	4	–	11
2.	Музыкальная педагогика Средневековья: западноевропейская и отечественная.	15	3	1	11
3.	Зарубежная и отечественная музыкальная педагогика XVII – XIX вв.: общая характеристика, тенденции, достижения, параллели.	18	6	1	11
4.	Особенности музыкальной педагогики XX-XXI веков: общая характеристика, инновации, процессы интеграции.	23,5	12	1	10,5
Контроль		0,5	–	–	–
Итого по 1 части		72	25	3	43,5

Часть II. Музыкальная психология

1.	История музыкальной психологии: проблемы, направления. Личность, деятельность, способности музыканта, учения отечественной и зарубежной МП.	26	9	1	16
2.	Современные теории когнитивной деятельности музыканта. Проблемы	28	11	1	16

	музыкального восприятия, памяти, внимания, мышления.				
3.	Психологические особенности музыкальной деятельности композитора: история, теория, практика.	24	7	1	16
4.	Психологические особенности музыкальной, творческой деятельности исполнителя и педагога: традиции и современные инновации.	29,5	7	1	21,5
	Контроль	0,5	—	—	—
	Итого по 2 части	108	34	4	69,5
	ИТОГО	180	59	7	113

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» проводятся дифференцированные зачеты в конце третьего и четвертого семестров на II курсе (53.05.05. Музыковедение), недифференцированный зачет в третьем семестре и дифференцированный в четвертом семестре (53.05.06 Композиция).

Промежуточными формами контроля учебной деятельности являются степень участия студентов в процессе проведения семинарских занятий, 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. Поощряется создание самостоятельных творческих работ в области музыкальной педагогики и психологии (например, индивидуального терминологического психолого-педагогического словаря, дневника наблюдения, самоанализа индивидуальной деятельности и проч.).

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Часть I. Музыкальная педагогика

1. Абанович А. С. Флейтовая школа Московской консерватории в XX веке: В. Цыбин, Н. Платонов, А. Корнеев: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Моск. гос. консерватория (ун-т) им. П.И. Чайковского. - М., 2014. - 20 с.
2. Абдулин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. (Раздел Приложения) – М., 2004.

3. Адищев В.И. Музыкальное образование в женских институтах и кадетских корпусах России второй половины XIX-начала XX века: теория, концепции, практика. – М. : Музыка, 2007.
4. Актуальные проблемы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья [Электронное издание]: мат-лы науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Москва, 19–21 апреля 2018 г. / под ред. Е. Г. Речицкой, В. В. Линькова; Московский пед. гос. ун-т. – М.: МПГУ, 2018. – 299 с. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0+%d1%81+%d0%9e%d0%92%d0%97&currBookId=30302&ln=ru
5. Античная музыкальная эстетика – М., 1960.
6. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - М.; Музыка, 1965.
7. Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Жизнь, артистический путь, творчество, музыкально-общественная деятельность. Т.1. - Л.:Музгиз, 1957; Т.2 – Л.: Музгиз 1962.
8. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л.: Музыка, 1974. - 335 с.
9. Баренбойм Л.А. Николай Григорьевич Рубинштейн. История жизни и деятельности. - М.: Музыка, 1982.
- 10.Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика. – М., 2007.
- 11.Баренбойм Л.А. Эмиль Гилельс. Творческий портрет артиста. М.: Сов. композитор, 1990.
- 12.Берлянчик М.М. Искусство и личность: Статьи и выступления. В 2-х кн. Кн.1: Проблемы художественного образования и музыкального исполнительства. – М.: Музыка, 2009.
- 13.Бирюлёва Е.В., Новикова З.В. Коммуникативная направленность музыкальной интонации на уроках музыки // Сибирский учитель, № 3 (94), 2014. С. 40-44.
- 14.Вагнер Р. Избранные статьи. - М.:Музгиз, 1935.
- 15.Гвоздев А.В. Исполнительский анализ техники скрипача: Методология. Теория. Практика /Новосибирская гос. консерватория им. М.и. Глинки. – Новосибирск, 2043. – 315 с.
- 16.Глядешкина З. И. Модальность и тональность во французской музыкальной теории и практике позднего Ренессанса и раннего барокко: автореф. дис... д-ра искусствоведения / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - М., 2012.
- 17.Гончаренко С.С. Сибирская композиторская организация: Нам – 70 лет. – Новосибирск, 2013. – 72 с.
- 18.Джон Содам. Проблемы и перспективы общего музыкального образования в университетах республики Корея: автореф. дис. канд. пед. наук. – СПб., 2014. – 23 с.
- 19.Дыганова Е. А. Формирование культуры самообразования будущего педагога-музыканта в процессе освоения дирижерско-хоровых

- дисциплин: автореф. дис. ... канд. пед. наук: / Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - СПб., 2014. - 24 с.
- 20.Кабалевский Д. Избранные статьи о музыке. - М: Сов. композитор, 1963.
- 21.Каменева Г.А Педагогические принципы Я.В. Флиера в современной практике преподавания музыки: автореф. дис. канд. иск. – СПб., 2014. – 23 с.
- 22.Кодай З. Избранные статьи. - М.: Сов. композитор, 1982.
- 23.Крюков В.А. Дирижеры и дирижирование. – М., 2014. – 214 с.
- 24.Кущ В., Фролкин В. Предмет "ритмика" в музыкальном воспитании (к истории и теории) // Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. - Новосибирск, 1989.
- 25.Ларош Г.А. Избранные статьи. В пяти выпусках. - Л.: Музыка, 1974 – 1977.
- 26.Лист Ф. Избранные статьи. - М.: Музгиз, 1959.
- 27.Московская консерватория. От истоков до наших дней. 1866 – 2006. - М., 2007.
- 28.Мофа А.В. Лондонская фортепианская школа конца XVIII – начала XIX века: автореф. дис... канд. иск. – М., 2013. – 26 с.
- 29.Музыкальная культура Новосибирска. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2005.
- 30.Музыкальная культура Сибири: Учебное пособие. - Новосибирск, 2006.
- 31.Музыкальное исполнительство и педагогика. История и современность / Сост. Т.А. Гайдамович. – М., 1991.
- 32.Нигматов, З. Г. Инклузивное образование: история, теория, технология [Текст]: научное издание / З. Г. Нигматов, Д. З. Ахметова, Т. А. Челнокова; под ред. З. Г. Нигматова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2014. – 220 с. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5+%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&currBookId=14939&ln=ru.
- 33.Никифорова В.М., Бирюлёва Е.В. Методологические аспекты оценки профессиональной компетентности учителя музыки // Сибирский учитель № 6 (91), 2013. С. 28-31.
- 34.Новосибирская консерватория. 50 лет. - Новосибирск: НГК : Наука. 1: материалы и документы. - 2006.
- 35.Победители конкурса Фредерика Шопена 1927 – 2010: судьбы, хоника, творчество: энциклопедический словарь /Авторы-составители В.В. Колодин и Е.Ю. Колодина. – Бийск, 2013. – 136 с.+ 2 CD.
- 36.Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г.М. Цыпина. – М., 2003.
- 37.Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 2004.

38. Робустова Л.П. Концептуальные основы современного музыкального воспитания и образования // Теоретические концепции XX века. Итоги и перспективы отечественной музыкальной науки: Материалы всерос. конф. / Новосиб. гос. консерв. им М.И.Глинки. – Новосибирск, 2000.
39. Рубинштейн А.Г. Литературное наследие. В 3-х т.- М.: Музыка, 1986.
40. Санкт-Петербургская консерватория. - СПб, 2002.
41. Серов А.Н. Статьи о музыке. В 7-и выпусках – М.: Музыка, 1984 – 1990 гг.
42. Старостин И.С. Московская школа преподавания гармонии. Вопросы истории и методики: автореферат дис....канд. иск. – М., 2013. – 23 с.
43. Стасов В.В. Статьи о музыке. В 5 вып. – М.: Музыка, 1974 – 1980 гг
44. Толерантность в мультикультурном обществе: региональный аспект: сборник статей. – Кемерово, 2013. – 382 с.
45. Тремзина О. С. Дирижерский жест как художественный феномен: автореф. дис... канд. искусствоведения / Сарат. гос. консерватория (акад.) им. Л.В. Собинова. - Саратов, 2014. - 30 с.
46. Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. – М., 1975.
47. Царева Е. С. Музыкальная жизнь Красноярска от истоков до 1922 года: пути формирования музыкальной культуры европейского типа: моногр. / М-во культуры РФ ; Краснояр. гос. акад. музыки и театра ; науч. ред. М.И. Бенюомов. - Красноярск, 2014. - 366 с.
48. Шуман Р. О музыке и музыкантах. В 2-х т. – М: Музыка, 1979.
49. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа. М, 1985.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Записи открытых уроков и мастер-классов известных музыкантов-педагогов современности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Часть II. Музыкальная психология

1. Альманах музыкальной психологии. – М.: 1995. – 176 с.
2. Арановский М.Г. Мысление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. – М., 1974. С. 90-128.
3. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. – М., 1994.
4. Бирюлёва Е.В. Слуховые координаты невербальной коммуникации. Вопросы интерпретации интонации в теории и практике музыкального обучения. // Сибирский учитель, №2, 2014 г.
5. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. – М., 1974.
6. Бочкарев Л. Психологические основы музыкального обучения. – М.,

1979..

7. Бочкарев Л.С. Психология музыкальной деятельности. – М., 2000.
8. Валькова В. Музыкальный тематизм-мышление-культура. Монография. – Н. Новгород, 1992.
9. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968
10. Восприятие музыки: Сб. статей / Ред. сост. В.Н. Максимов – М., 1980.
11. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1997. – 344 с.
12. Герсалия И.Е. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1989.
13. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.
14. Григорьев. Исполнитель и эстрада. – М., 2003.
15. Грайсман А.Л. Психология. Личность. Творчество. Регуляция состояний. – М., 1992.
16. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. – М., 2003.
17. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. – М., 2003.
18. Кладова И.П. Личность, творчество, импровизация (в контексте гуманистической психологии). – Новосибирск, 2008.
19. Коган Т. У врат мастерства. Психологические предпосылки успешной пианистической работы.
20. Коляденко Н.П. Музыкально-эстетическое воспитание: синестезия и комплексное воздействие искусств. - Новосибирск, 2003.
21. Котляревская-Крафт М.А. Промолчать не смогу. Затронуть струны детской души. - Новосибирск, 2005.
22. Маккиннон Л. Игра наизусть. - Л., 1967
23. Мальцев С.Л. О психологии музыкальной импровизации. – М., 1991.
24. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах воздействия музыки. – М.: Музыка, 1976.
25. Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства. – М., 1983.
26. Мильштейн Я.И. Советы Шопена пианистам. – М., 1967.
27. Музыкальное мышление. Сущность, категории, аспекты. – Киев: Музична Україна, 1991.
28. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972.
29. Назайкинский Е.В. Психология музыкального восприятия. – М., 1972.
30. Найко Н.М. Диалоги о неосознанном неизвестном. Отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов. – Красноярск, 2005.
31. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1987.
32. Овсянкина Г. Музыкальная психология. – Спб, 2007.
33. Орлов Г. Древо музыки. – Вашингтон; Спб: Н.А. Frager & Co. Сов. Композитор, 1992.
34. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М.: 1994.

- 35.Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. – М., 2006.
- 36.Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. - М., 2000
- 37.Проблемы музыкального мышления. – М.: Сов. композитор, 1974.
- 38.Психологические и педагогические проблемы музыкального образования. Сост, ред. В.М. Цеханский. – Вып. 4. – Новосибирск, 1986 (ст. В.Г. Ражникова, М.М. Берлянчика).
- 39.Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. Под редакцией Г.М. Цыпина. – М., 2003.
- 40.Психология процессов художественного творчества. – Л.: Наука, 1980.
- 41.Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 1989.
- 42.Старчеус М.С. Слух музыканта. – М., 2003.
- 43.Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1985
- 44.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., Л., 1947 (1985, 2004)
- 45.Федорович Е.Н. Тихонова. Е.В. Основы музыкальной психологии. Екатеринбург, 2007
- 46.Холопова В.Н. Музыкальные эмоции. – М., 2010
- 47.Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – М., 2009.
- 48.Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство. – С-Пб., 2001.
- 49.Цыпин Т.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М., 1991.
- 50.Чехов М. Избранные труды. – М., 1993.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Записи открытых уроков и мастер-классов известных музыкантов-педагогов современности.

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.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Полitemатическая 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

- База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

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

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 и педагогической 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;
- приобретать навыки рефлексии в процессе учебной деятельности;
- творчески подходить к изучению материала курса, стараясь соотнести его с явлениями современной действительности и собственной учебно-практической деятельности;
- уметь анализировать собственную музыкально-практическую и теоретическую деятельность и деятельность других;
- практически владеть необходимым для профессиональной деятельности комплексом знаний, умений и навыков, а также нормативом лексического и речевого поведения в различных формах и видах деятельности.

Для успешной реализации вышеизложенных целей и задач *необходимо*: систематическое изучение теоретических трудов и практической деятельности выдающихся композиторов, исполнителей и педагогов-музыкантов; актуализация личных достижений в развитии музыкально-теоретических и творческих способностей, их самосовершенствование и самостоятельная работа по выполнению различных тренинговых и тестовых форм деятельности; самонаблюдение и самоанализ; выработка самостоятельного мышления, критического аргументированного отношения к себе и другим.

VII. 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.