

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Проблемы музыкальной педагогики и
ПСИХОЛОГИИ**

Основная профессиональная образовательная программа
«Музыкальная педагогика»

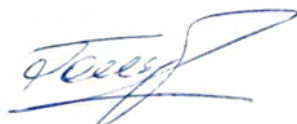
Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Музыкальная педагогика

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

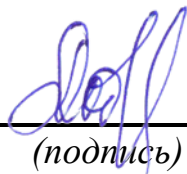
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

О.Е. Мишина

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Вышегородцева С.О., преподаватель высшей квалификационной категории
Музыкального училища имени Гнесиных РАМ им. Гнесиных, кандидат
психологических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является подготовка магистрантов к решению актуальных проблем в области дошкольного, начального общего, основного и среднего общего, дополнительного, среднего и высшего профессионального педагогического музыкального образования средствами педагогической, научно-исследовательской, методической, управленческой и культурно-просветительской деятельности. Развитие коммуникационных педагогических и психологических качеств, исследовательских умений, формирование гражданской ответственности и понимание социальной значимости профессии.

Задачи дисциплины:

- углублённое изучение комплекса психолого-педагогических знаний, необходимых для педагогической деятельности;
- знание современных проблем развития музыкального образования, новейших достижений в области отечественного и зарубежного психологического знания;
- готовность к разработке и реализации авторских методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- формирование потребности к исследованию и преобразованию педагогической реальности, постоянному профессиональному самообразованию, самоорганизации и саморазвитию.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать	<i>Знать:</i> – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – способы психологического и

новые технологии в области музыкальной педагогики	педагогического изучения обучающихся;
	<i>Уметь:</i> – вести психолого-педагогические наблюдения;
	<i>Владеть:</i> – навыками воспитательной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года обучения (3-4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	-	4
Аудиторные занятия		62		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Разделы (темы) дисциплины

№ темы	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			лекции	семинары	
1.	Теоретико-методологические основы музыкальной психологии.	16	2	2	12
2.	Психологический подход к изучению музыкального слуха.	26	4	2	20
3.	Психологические особенности восприятия музыкальной информации.	26	4	2	20
4.	Психологические особенности сохранения и переработки музыкальной информации.	26	4	2	20
5.	Эмоциональная сфера человека в музыкальном образовании и развитии личности.	22	2	-	20
6.	Психологические проблемы музыкально-исполнительской	36	4	2	30

	деятельности.				
7.	Проблема музыкальных способностей. Педагогические условия работы с одаренными детьми.	26	4	2	20
8.	Психологическая сущность творчества. Педагогические аспекты развития креативности личности.	26	2	-	24
9.	Психологические основы музыкального обучения.	29	2	2	25
10.	Цель, задачи и принципы музыкального образования.	12	2	-	10
11.	Содержание музыкального образования и виды музыкальной деятельности.	31	4	2	25
12.	Методы и формы музыкального образования	31	4	2	25
13.	Личность педагога-музыканта.	26	2	2	22
14.	Актуальные проблемы российской системы музыкального образования и пути их решения.	27	2	-	25
		360	42	20	298

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1.

История развития музыкальной психологии. Предметная область музыкальной психологии и психологии музыкального образования. Основные направления музыкальной психологии (теории, персоналии). Методологическая база изучения музыкальной психологии.

Тема 2.

Общая характеристика музыкального слуха. Генезис и структура музыкального слуха. Слуховая система человека. Музыкальный звук как акустический феномен. Звуковысотный слух музыканта. Методы диагностики музыкального слуха.

Тема 3.

Сущность восприятия как психического процесса. Психические свойства восприятия. «Музыкальное восприятие» и «восприятие музыки». Восприятие мелодии, гармонии и времени в музыке. Уровни и типы восприятия музыки. Проблема адекватности восприятия музыки. Пути активизации музыкального восприятия в педагогическом процессе.

Тема 4.

Психологические формы и функции внимания. Свойства внимания. Общие психологические основы музыкальной памяти. Виды памяти и пути их развития в музыкально-педагогическом процессе. Музыкальное мышление и музыкальное воображение. Феномен слухового воображения музыканта. Мышление и воображение в исполнительском и композиторском творчестве.

Тема 5.

Эмоциональная отзывчивость на музыку. Психологическая и музыкально-педагогическая интерпретация явлений эмоциональной сферы психики. Психологические механизмы музыкального переживания. Базовые и эстетические эмоции в музыкальном переживании. «Эмоциональный» слух. Влияние музыки на эмоциональную сферу человека. Возможности развития эмоциональной сферы человека в процессе музыкального образования.

Тема 6.

Проблема «эстрадного волнения» и психологической подготовки к концертному выступлению. Регуляция психических состояний музыкантов-исполнителей. Переживание и творческое состояние в деятельности композитора.

Психологические особенности непосредственного исполнения музыкального произведения. Компоненты исполнительской техники. Индивидуальный стиль деятельности музыкантов-исполнителей как фактор профессиональной успешности. Физиология движения и активности. Биологические и нейрологические аспекты исполнительского процесса. Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы. Условия формирования двигательных навыков. Идеомоторная подготовка.

Тема 7.

Подходы к проблеме музыкальности и музыкальных способностей в мировой музыкально-психологической науке. Отечественная концепция структуры музыкальных способностей. Теоретико-методологический аспект проблемы диагностики музыкальных способностей. Структура музыкальности и методы ее диагностики. Методы развития музыкальности и музыкальных способностей в педагогическом процессе.

Тема 8.

Психологические концепции творчества. Психологическая сущность музыкального творчества. Композиторское творчество. Барьеры творческого проявления и развития. Возрастные особенности проявления креативности. Педагогические условия развития творческих способностей и общей креативности личности.

Тема 9.

Проблема самоактуализации личности в процессе музыкального образования. Личностные детерминанты учения. Проблема установки и мотивации, возрастные особенности их проявления. Влияние особенностей музыкального материала на характер заучивания. Психологическая характеристика методов обучения.

Тема 10.

Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании. Музыкальное искусство в современном социокультурном образовательном процессе. Цели и задачи музыкального образования. Принципы музыкального образования.

Тема 11.

Музыкальные знания, умения и навыки. Опыт музыкально-творческой учебной

деятельности. Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству. Общая характеристика видов музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнительская музыкальная деятельность (вокально-хоровая деятельность, инструментальная деятельность), импровизация и сочинение музыки, музыкально-теоретическая деятельность.

Тема 12.

Специфика применения общедидактических методов на музыкальных занятиях. Специальные методы музыкального образования. Применение методов, исходя их возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся. Формы музыкального образования. Урок как основная форма музыкального образования. Многообразие форм музыкальных занятий исходя из уровня музыкального образования. Музыкальное самообразование.

Тема 13.

Характеристика педагогической деятельности. Музыкально-педагогическая профессия в современном обществе. Общение как основа педагогической деятельности. Педагогическая культура личности. Становление музыканта-педагога. Приоритетные профессиональные качества музыканта-педагога.

Тема 14.

Основы государственной культурной политики. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 года и план мероприятий ее реализации. ФЦП "Развитие образования" на 2016-2020 годы.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

По окончании второго семестра проводится экзамен, во время которого студент магистратуры отвечает на два теоретических вопроса в билете, подкрепляя свой ответ обзором учебно-методического обеспечения в области современной музыкальной педагогики и психологии.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине:

а) Основная литература:

1. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01388-7. [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ABE2A053-C1E9-404E-BA54-24B62B997D8D
2. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 190 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06392-9. [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B4279185-CF3A-4AA1-BD24-56053AA4E233.

б) Дополнительная литература:

1. Бодина, Е. А. История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского : учебник и практикум для вузов / Е. А. Бодина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03267-3. [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C31C0FFF-8C06-4BC2-AA75-D30125A70F2A
2. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 496 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-00698-8. [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1B7DE645-D625-430A-A522-E1F069A2A6AC
3. Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9625-8. [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BA25F262-CFDA-4FF0-B9AF-F996754ADD02.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

В целях лучшего освоения дисциплины студентам магистратуры рекомендуется не только посещение занятий и выполнение домашнего задания, но и участие в культурных/научных мероприятиях, связанных с изучаемыми темами.

В ходе лекционных занятий необходимо обращать внимание на категории, теоретические положения, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные и практические рекомендации. Обязательно дополнять материал прослушанных лекций изучением основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2. Организация самостоятельной работы

Во время обучения в вузе магистрант получает не только знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также должен активизировать способы самостоятельного приобретения знаний. *Внеаудиторная самостоятельная работа* выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цель самостоятельной работы - овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой и исследовательской деятельности.

Задачи самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубления и расширения теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развития исследовательских умений.

3. Материалы по реализации контроля

1. Виды музыкальной деятельности и проблема деятельности в российской психологической науке.
2. История становления музыкальной психологии в XX веке.
3. Различные подходы к проблеме музыкальности человека. Чей подход по вашему мнению предпочтительней для музыкальной педагогики?
4. Концепция Б.М.Теплова о музыкальности и музыкальных способностях человека.
5. Педагогические методы диагностики и развития музыкальности.
6. Сущность различия понятий «восприятие музыки» и «музыкальное восприятие».
7. Типы и уровни музыкального восприятия.
8. Психологические свойства восприятия музыки.
9. Пути педагогической активизации развития музыкального восприятия учащихся.
10. Психологические механизмы музыкального переживания.
11. Роль эмоциональной сферы психики человека в музыкальном восприятии и творчестве.
12. Базовые и эстетические эмоции в процессе музыкального образования и развития личности.
13. Направленность личности и ее влияние на психические состояния музыканта.
14. Психологическая сущность музыкального творчества.
15. Психологические особенности процесса работы музыканта-исполнителя.
16. Специфика музыкальной памяти и методы ее развития.
17. Организация музыкального внимания. Психологические функции и формы внимания.
18. Особенности коммуникативной функции музыки применительно к музыкально-педагогическому процессу.
19. В чем проявляется личностно-преобразующая функция музыки.
20. Выстройте иерархию задач музыкального образования.
21. Охарактеризуйте круг музыкальных навыков, приобретаемых в процессе музыкального образования.
22. Охарактеризуйте сущность различных подходов к трактовке термина «виды музыкальной деятельности».
23. Охарактеризуйте содержание исполнительской музыкальной деятельности учащихся.
24. Сформулируйте основные требования к современному уроку как основной форме музыкального обучения.
25. Какие трудности для учителя вы видите в организации современного урока.
26. Охарактеризуйте основные формы, аспекты и черты музыкального

- самообразования учащихся.
27. Раскройте сущность музыкально-педагогической деятельности.
  28. В чем находит свое выражение индивидуальный стиль педагога-музыканта.
  29. В чем вы видите влияние мировоззрения педагога-музыканта на музыкально-образовательный процесс.
  30. Раскройте сущность основных способностей педагога-музыканта.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Программа данной дисциплины направлена на систематизацию и закрепление, углубление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных в процессе обучения. Особенностью методической концепции программы дисциплины является ориентация не только на фундаментальные положения, разработанные отечественной и зарубежной педагогикой и психологией, но и на актуальные тенденции и стратегии в области современного музыкального образования и воспитания. Эти тенденции предполагают знание современных педагогических и психолого-педагогических технологий и авторских методик, владение навыками использования сетевых ресурсов и электронных учебных материалов, что способствует совершенствованию педагогического процесса и повышению мотивации обучающихся в приобретении новых знаний.

Контроль результатов освоения данной дисциплины осуществляется в разнообразных формах и предусматривает:

- соотнесение содержания контроля с целями обучения;
- объективность;
- валидность (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить);
- дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

Критериями оценки результатов являются:

- уровень освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- умение активно использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в потоке информации, находить и изучать ее, выделять главное и применять на практике;
- обоснованность и четкое изложение материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;
- умение определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- умение сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.