

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО

Ученым Советом
РАМ имени Гнесиных

« 24 » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Российская академия музыки
имени Гнесиных»
А.С. Рыжинский
декабря 2019 г.

**Инновационные подходы в психологии музыкального
образования**

Москва, 2019

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель реализации программы – получение и расширение знаний и навыков преподавателей ДМШ и ДШИ, музыкальных училищ, ВУзов по психологии музыкального образования на основе достижений психологической науки

Задачи реализации программы:

1. Изучение психологических приемов маркетинга музыкального образования
2. Исследование уровневой структуры музыкальной одаренности и характеристик каждого из уровней. Овладение методами тестирования всех структурных составляющих музыкальной одаренности.
3. Формирование навыков коммуникации с учащимися в соответствии с актуальными достижениями психологической науки с целью усиления эффективности учебных занятий.
4. Совершенствование методик и приемов подачи материала по музыкально-теоретическим дисциплинам, направленных на увеличение заинтересованности учащихся и повышение качества усвоения знаний.

1.2. Требования к результатам обучения

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Инновационные подходы в психологии музыкального образования» у слушателей формируются следующие компетенции:

- Способность разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации музыкального искусства и культуры в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей средств массовых коммуникаций, участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и образования;
- Способность разрабатывать темы просветительских лекций (лекций-концертов), выступать с просветительскими лекциями.

Слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать основные психологические постулаты современной науки в области музыкального восприятия, музыкального мышления и музыкальных способностей; основные аргументы в пользу интеллектуальных и социально-психологических преимуществ музыкального образования; структуру и этапы развития музыкальной одаренности в соответствии с современными представлениями психологической науки; ведущие психологические установки,

касающиеся взаимодействия педагога и учащегося в ходе музыкального обучения; психологические принципы синкретизма и эволюционности в ходе развития личности от детского возраста к совершеннолетию.

Уметь пользоваться аргументацией о необходимости массового музыкального образования в ходе публичных выступлений, составления письменных материалов, выступлений в СМИ и т.д.; формировать доказательную базу для коммуникации с родительской общественностью и лицами, принимающими решения в сфере культуры и искусства; разрабатывать упражнения для совершенствования различных аспектов и сторон музыкальных способностей; пользоваться методами психологического воздействия на учащихся для формирования психологически адекватного отношения к собственным достижениям; верно оценивать уровень способностей и потенциальные возможности учащихся и студентов, в соответствии с которыми оптимально модифицировать учебные планы и программы; использовать разнообразные электронные средства для интенсификации и оптимизации учебного процесса; представлять себе особенности восприятия и усвоения учебного материала учащимися и студентами, связанные с достижениями технического прогресса и обусловленные изменениями психологического характера; пользоваться методами эволюционной педагогики и синкретического программирования для повышения качества усвоения знаний учащимися.

Владеть психологическими приемами убедительного преподнесения аргументации широкой аудитории; технологиями тестирования разных уровней музыкальной одаренности; методами психологического воздействия на учащихся с целью повышения их мотивации; новыми психологическими методиками синкретической и эволюционной направленности в преподавании сольфеджио и музыкальной литературы.

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Целевая аудитория программы: Преподаватели образовательных организаций (ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ, вузов).

Продолжительность обучения – 36 часов

Форма обучения — очная с применением дистанционных образовательных технологий

№ п/п	Наименование разделов	Лекции и видеолекции	Практические занятия (семинары и вебинары)	Всего академических часов
1.	Принципы современного	4		

	маркетинга в области музыкального образования		2	6
2.	Структура и психология музыкальной одаренности	4	2	6
3.	Тестирование музыкальной одаренности	3	3	6
4.	Психологические закономерности коммуникации «преподаватель-ученик» в музыкальном образовании	4	2	6
5.	Принцип синтеза искусств в обучении музыкальной литературе	3	2	5
6.	Эволюционный метод в преподавании сольфеджио	3	2	5
Итоговая аттестация		Устное собеседование или тестирование		2 часа

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего академических часов
1.	Принципы современного маркетинга в области музыкального образования	6 часов
1.1.	Воздействие музыкального образования на интеллектуальное развитие детей	3 часа
1.2.	Социально-психологические параметры музыкального образования и креативные индустрии	3 часа
2.	Структура и психология музыкальной одаренности	6 часов
2.1	Интонационный слух	2 часа

2.2	Аналитический слух	2 часа
2.3	Архитектонический слух	2 часа
3.	Тестирование музыкальной одаренности	6 часов
3.1	Тестирование интонационного слуха	2 часа
3.2	Тестирование аналитического слуха	2 часа
3.3	Тестирование архитектурного слуха	2 часа
4.	Психологические закономерности коммуникации «преподаватель-ученик» в музыкальном образовании	6 часов
4.1	Понятие самооффективности в психологии и педагогике	3 часа
4.2	Методы воспитания самооффективности в музыкально-педагогическом процессе	3 часа
5.	Принцип синтеза искусств в обучении музыкальной литературе	5 часов
6.	Эволюционный метод в преподавании сольфеджио	5 часов

2.3. Календарный учебный график

Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры осуществляется в соответствии с графиком формирования групп и на основании разработанного и утвержденного плана работы.

Календарный график обучения слушателя и работы профессорско-преподавательского состава по данной Программе представлен в приложении (Программа работы курсов).

Рабочий день	1	2	3	4	Итого
Кол-во часов	9	9	9	9	36

2.4. Содержание программы

Раздел 1. Принципы современного маркетинга в области музыкального образования

Тема 1.1 Воздействие музыкального образования на интеллектуальное развитие детей

Музыкальное образование обладает позитивным воздействием на все параметры развития мозга и на все виды важнейших навыков. Музыкальные занятия оказывают психологическую поддержку математическому мышлению, речевым навыкам, способностям к коммуникации, а также способности к синхронному выполнению разных видов деятельности. Все интеллектуальные навыки формируются быстрее и эффективнее под воздействием музыкального образования благодаря прямому его воздействию на растущий мозг в связи с увеличением мозолистого тела мозга, соединяющего мозговые полушария и синхронизирующего их деятельность, а также благодаря близости локализации мозговых функций, ответственных за музыкальное мышление, с одной стороны, и за математическое и речевое мышление, с другой стороны. Навыки коммуникации и синхронизации деятельности также эквивалентны в музыкальной деятельности и других ее видах.

Тема 1.2 Социально-психологические параметры музыкального образования и креативные индустрии

Креативные индустрии и необходимые для них социально-психологические стереотипы поведения наиболее успешно складываются в художественной деятельности, формирующей следующие качества: уравнивание разновременных возможностей достижения результата; естественное восприятие конкуренции; навык работы в соответствии со строго определенными сроками; эффект отложенного результата при постоянных усилиях; идеалистическое представление о цели деятельности. Согласно информации исследовательского отдела ООН, работники, обладающие качествами, необходимыми в креативной индустрии и в искусстве, имеют наибольшие шансы на трудоустройство в XXI веке.

Раздел 2. Структура и психология музыкальной одаренности

Тема 2.1 Интонационный слух

Понятие интонационного слуха, ответственного за восприятие и продуцирование музыкального смысла, опирается на ненотируемые свойства звука: тембр, громкость, регистр, артикуляция, темп. Интонационный слух (в английской транскрипции «выразительный слух» - expressive ear – является первичным уровнем музыкальной одаренности, связанным с музыкальной мотивацией.

Тема 2.2 Аналитический слух

Аналитический слух опирается на способность различения высоты и длительности звуков. Его редкой разновидностью является абсолютный слух, не имеющий решающего значения в качестве компонента музыкальной одаренности. Аналитический слух играет в музыкальной деятельности мнемически-ориентирующую роль; его функциями выступают музыкальная

память и внутренний слух – важнейшие ориентиры музыкальной одаренности.

Тема 2.3 Архитектонический слух

Архитектонический слух является эстетическим оператором музыкальной одаренности и одновременно одной из составляющих ее высшей ступени. Работа архитектурного слуха предполагает сформированное чувство стиля как музыкально-эстетической системы: различение уместности-неуместности тех или иных звучаний, тематических комплексов и способов развития в том или ином контексте составляет механизм деятельности архитектурного слуха.

Раздел 3. Тестирование музыкальной одаренности

Тема 3.1 Тестирование интонационного слуха

Тестирование интонационного слуха опирается на сравнительный слуховой анализ музыкальных фрагментов, сформированных в соответствии с основными коммуникативными архетипами – хранителями фундаментального музыкального содержания. Шесть фрагментов испытуемые должны разделить на три пары, схожие по эмоциональному содержанию. В соответствии с техникой выполнения теста он получил название «музыкальные пары».

Тема 3.2 Тестирование аналитического слуха

Тестирование аналитического слуха предполагает овладение операциями, необходимыми в процессе слушания музыки – операциями высотно-ритмического сопоставления тематических элементов. В основе теста лежат три музыкальных фрагмента, различных по многим показателям и контрастных по типу звучания, стилю и характеру. Четвертый фрагмент обнаруживает детальное сходство по высотно-ритмической структуре с одним из трех ранее прозвучавших фрагментов, однако по темпу, тембру и общему характеру он кардинально отличается от таргетированного фрагмента среди трех предыдущих. Испытуемым предлагается обнаружить таргетированный фрагмент, в силу чего тест получил название «музыкальные братья».

Тема 3.3 Тестирование архитектурного слуха

Тестирование архитектурного слуха среди лиц, владеющих нотной грамотой и имеющих опыт занятий сольфеджио в течение пяти лет (для выпускников музыкальных школ), заключается в восстановлении «испорченных» несколькими способами мелодий: с помощью удаления, замены или перемены порядка звучания отдельных музыкальных элементов и мотивов. Для не владеющих нотной грамотой тест на архитектурный слух основан на выборе понравившихся фрагментов из пары музыкальных тем – таких пар предлагается всего пять. В каждой паре находятся идентичные по жанру, стилю, темпу и тембру музыкальные темы, принадлежащие композитору «второго ряда», с одной стороны, и композитору-классику, с другой стороны.

Раздел 4. Психологические закономерности коммуникации «преподаватель-ученик» в музыкальном образовании

Тема 4.1 Понятие самоэффективности в психологии и педагогике

В научной психологии начиная с 90-х годов формируется понятие self-efficacy или самоэффективности. Оно означает степень уверенности в своей способности успешно выполнить предстоящее задание: сдать экзамен, исполнить музыкальное произведение, показать спортивный результат и т.д. Понятию самоэффективности придается огромное значение в процессе образования и воспитания в любой области в качестве катализатора успешности выполнения любой деятельности.

Тема 4.2 Методы воспитания самоэффективности в музыкально-педагогическом процессе

Воспитание самоэффективности в музыкальном образовании и музыкальной практике связано с самостоятельностью выполнения соответствующих задач без предварительной помощи педагога, который контролирует и направляет самостоятельную работу учащегося. Этот метод с опорой на самостоятельное познание и овладение новыми навыками в отличие от общепринятого «объяснение – заучивание» завоевывает ведущее место в современной педагогике и педагогической психологии. Большое значение самоэффективности и ее формирования в педагогическом процессе связано с существенным повышением мотивации учащихся, ведущего к расширению их творческого потенциала и его реализации.

Раздел 5. Принцип синтеза искусств в обучении музыкальной литературе

Психологический синкретизм детского восприятия и мышления обуславливает адекватное восприятие музыки и активное вовлечение в исполнительский процесс лишь при условии контекстуального окружения музыкального произведения другими видами искусств. На этой основе разработан интер-арт метод преподнесения музыкального материала, основанный на синтезе искусств: в ходе применения этого метода в педагогической практике музыкальный тематизм, драматургия и форма иллюстрируются эквивалентными явлениями из других искусств – изобразительного искусства, театра и литературы. Применение интер-арт метода ведет к более эффективному усвоению материала как в курсе музыкальной литературы, так и в других музыкально-исторических дисциплинах.

Раздел 6. Эволюционный метод в преподавании сольфеджио

На протяжении долгих веков эволюции цивилизации человеческий слух формировался постепенно в соответствии с уровнями музыкальной одаренности. Восприятие ненотированных свойств звука возникло раньше других, далее

последовал аналитический слух, и впоследствии сформировался архитектурный слух. В том же порядке в соответствии с эволюционным методом развития слуха следует формировать его в курсе сольфеджио. Причем, следующая ступень присоединяется к музыкально-педагогическому процессу в ходе тренировок предыдущей, и наоборот, более низкие ступени продолжают присутствовать в ходе уроков и тогда, когда основным материалом изучения являются более высокие уровни развития слуха. Эволюционный метод преподавания сольфеджио позволяет развивать слуховые данные учащихся, не проявляющих в начале обучения высокую степень развития музыкального слуха.

2.5. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования или тестирования.

Вопросы:

1. Какие преимущества для формирования математического мышления дает музыкальное образование и почему?
2. Какие преимущества для формирования речевого мышления дает музыкальное образование и почему?
3. Каким образом музыкальное образование способствует формированию навыков социальной коммуникации?
4. Каким образом музыкальное образование способствует формированию многоканального мышления?
5. Как связаны с музыкальным образованием основные качества, востребованные в креативных индустриях современной экономике?
6. Как образование в области искусства формирует необходимые в креативных индустриях трудовые навыки?
7. Что такое интонационный слух, каковы его функции и связанные с ним параметры звучания?
8. Как проводится тестирование интонационного слуха, на чем основаны соответствующие психолого-экспериментальные технологии?
9. Что такой аналитический слух, каковы его функции и связанные с ним параметры звучания?
10. Как проводится тестирование аналитического слуха в соответствии с новейшими психологическими разработками? В чем новизна современной технологии тестирования по сравнению с ранее применявшимися методами?
11. Что такое архитектурный слух? Каким образом он связан с высшими проявлениями музыкального таланта?

12. Каковы технологии тестирования архитектурного слуха в целях профессиональной ориентации будущих музыкантов?
13. Что такое задачи по элементарной композиции как основа формирования тестов на архитектурный слух?
14. Как построены технологии тестирования архитектурного слуха для лиц, не владеющих нотной грамотой?
15. Есть ли возможность тестирования продуктивной способности и музыкального воображения и почему?
16. Что такое самоэффективность и как сложилось это понятие в научной психологии?
17. Какими методами формируется самоэффективность в процессе музыкального образования? Чего следует избегать и к чему стремиться музыкальному педагогу?
18. Как связаны самоэффективность и мотивация в педагогическом процессе?
19. Что такое синкретизм музыкального восприятия и на чем он основан?
20. Каким образом интер-арт метод связан с синкретизмом музыкального восприятия?
21. Как подобрать эквиваленты из других искусств к интонационно-тематическому содержанию музыкального произведения? Приведите примеры.
22. Как подобрать эквиваленты из других искусств к драматургии и форме музыкального произведения? Приведите примеры.
23. С какими психологическими закономерностями связан эволюционный метод в формировании музыкального слуха?
24. Как должен быть построен курс сольфеджио в соответствии с эволюционным методом?
25. Как формируются этапы прохождения программы в эволюционном сольфеджио?

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к фондам электронных библиотечных систем Российской академии музыки имени Гнесиных, содержащих издания учебной и учебно-методической литературы по тематике данного курса.

Основная литература:

1. Кирнарская Д.К. (2004) Музыкальные способности – М.: «Таланты-XXI

век» – 451 с.

2. Кирнарская Д.К. (1998) Классическая музыка для всех – М.: «Слово/Slovo» – 246 с.
3. Старчеус М.С. (2003) Слух музыканта – М. : Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского – 639 с.

Дополнительная литература:

1. Кирнарская Д.К. (1997) Музыкальное восприятие – М.: Кимос-Ард – 157 с.
2. Winner, E. (1996) Gifted children – NY.: Basic Books – 464 p.
3. Петрушин, В.И. (2017) Музыкальная психология – М.: Юрайт – 380 с.

3.1. Материально-техническое обеспечение программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3

<p>Аудитория/ компьютерный класс</p>	<p>Лекции/ видео лекции; Практические занятия семинары/вебинары)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сервер Intel Core (2 шт.) 2. Программное обеспечение (200 лицензий) 3. ПК с модулем защиты SecView, процессор Intel core i7, оперативная память 9 гб, жесткий диск 2 тб. 4. Сетевое дисковое хранилище информации (1 шт.) 5. Жесткий диск для сервера/ сетевого хранилища (24 шт.) 6. Лицензия TrueConf Server на 100 онлайн пользователей (бессрочная) 7. Техническая поддержка лицензии True Conf Server на 1 год для 200 онлайн пользователей (полная) 8. 2 конверта 2SFP модуля 9. Предоставление услуг связи на скорости от 800 до 1Гбит/сек на 1 год 10. Центральный блок конференц-системы DIS- CCU-E (1 шт.) 11. Микрофонный пульт делегата DC 5980 P (6 шт.) 12. Микрофон на «гусиной» шее 40 см с кольцом GM 5923 (6 шт.) 13. Кабель 2,0 м, для соединения компонентов системы EC 6001-02 14. Кабель 20,0 м, для соединения компонентов системы EC 6001-20 (1 шт.) 15. Радиомикрофоны VKR KX-D812 (ручной и петличный) (1 шт.) 16. Микшер усилитель APart MA120 (1 шт.) 17. Акустическая система JBL Control 23T-WH (2 шт.) 18. Система шумоподавления Phoenix Audio MT107MXL (с микрофоном) 19. Процессор подавления обратной связи VKR BR-1220 с функцией микширования (1 шт.) 20. PTZ-камера CleverMic 2212U (1 шт.) 21. Пульт управления PTZ камерами CleverMic Camera Control (1 шт.) 22. Коммерческий ТВ LG 65UV341C (1 шт.) 23. Монитор Монитор Dell 24" P2418HT (2 шт.) 24. Шкаф коммутационный ЦМО (ШРН-6.480) 6U 600x480мм (1 шт.) 25. Комплект расходных материалов:
---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - силовые кабели; - аудио кабели; - видео кабели; - управляющие кабели; - коробка кабельные; - кронштейн для ТВ - кронштейн для PTZ-камеры, - удлинители видеointерфейсов через RJ-45 <p>26. Серверная подсистема (2 шт.)</p> <p>27. Сетевая подсистема (1 шт.)</p> <p>28. Многофункциональное устройство (принтер-факс-сканер) МФУ Xerox WC VersaLink C7020/7025/C7030</p> <p>29. Проектор BenQ W750 (DLP DC3 DMD; 720P HD Ready projector; Brightness 2500 ANSI; High contrast ratio: 13000:1; 1.2X zoom (1.31 - 1.57); Noise 30dB (eco); 10W speaker; HDMI 1.4x 2; Audio out; brilliant color; 3D via HDMI ; carry bag</p> <p>30. Портативный компьютер для презентаций. Экран 15,6 дМв, ОЗУ 4 гб., Bluetooth, Wi-Fi</p> <p>31. Экран для проектора (200x200 см.)</p> <p>32. Интерактивная доска SMART на основе оптической технологии DVIT формата 4:3 (77", 157x117 см) с программным обеспечением SMART Notebook 18.</p> <p>33. Флипчарт на треноге BRAUBERG магнитно-маркерный Доска-флипчарт незаменима для проведения презентаций и совещаний. Белая лаковая металлическая (1 шт.)</p>
--	--	--

Составители программы:

Д.К. Кирнарская – проректор по связям с общественностью Российской академии музыки имени Гнесиных, заведующая кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, профессор.