

Частное образовательное учреждение высшего образования
Международный университет искусств»
(ЧОУ ВО «МУИ»)

Музыкальная педагогика и психология
рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады**

Направленность (профиль) **53.03.01 Эстрадно-джазовое пение**

Год начала обучения **2025**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 216

в том числе:

аудиторные занятия 8

самостоятельная работа 110,8

Виды контроля в семестрах:
зачет с оценкой 4, экзамен 4

Распределение часов дисциплины по

Курс	4		4		Итого	
	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лекции	2	2	2	2	4	4
Практические	2	2	2	2	4	4
Контроль самостоятельной	2	2	2	2	4	4
Иная контактная работа	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5
Итого ауд.	4	4	4	4	8	8
Сам. работа	97,8	97,8	92,7	92,7		
Часы на контроль	-	-	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108	216	216

Рабочая программа составлена:

методист

Иванова С.М.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Музыкальная педагогика и психология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 563)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки (специальности) : 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Утверждено на заседании учебно-методического совета университета 29.07.2024 года протокол №2.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целями освоения дисциплины «Музыкальная психология и педагогика» являются углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности; овладение понятиями, раскрывающими психическую деятельность человека в процессе музицирования, восприятия и сочинения музыки; овладение принципами психологического анализа профессиональной деятельности музыканта. Ознакомление с наиболее эффективными путями, способами и методами передачи комплекса музыковедческих знаний, практического опыта музицирования, творческих умений и навыков в процессе обучения исполнительскому мастерству.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Теория музыки
2.1.2	История эстрадной музыки
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.2	Менеджмент в сфере культуры и искусства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач

ОПК-3.1 Способен осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО по профессиональным дисциплинам (модулям) по направлениям подготовки вокального искусства

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	принципы, лежащие в основе целей, задач и содержания музыкальной педагогики
3.1.2	психологические особенности этапов музыкального развития личности; психологические основы музыкальных способностей и одаренности
3.1.3	принципы психологической организации музыкально-слуховых и мнемических процессов, а также управления ими; основы психологии музыкально-творческой деятельности
3.1.4	психологические основы организации исполнительных движений, двигательных навыков и умений
3.2	Уметь:
3.2.1	работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
3.2.2	постигать закономерности и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях
3.2.3	выделять психологическую сторону в индивидуальных трудностях при освоении профессионального мастерства
3.2.4	охарактеризовать индивидуальные особенности слуха, памяти, двигательной сферы, креативности музыканта
3.3	Владеть:
3.3.1	приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности, навыками работы со специальной литературой по музыкальной психологии
3.3.2	способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой исполнительской деятельности
3.3.3	способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать в процессе обучения в различных творческих ситуациях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Музыкальная психология					
1.1	Музыкальная психология как раздел музыкознания и прикладная отрасль психологической науки/Лек/	4	2	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
1.2	Музыкально-познавательные процессы /Пр/	4	2	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
1.3	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на занятиях. Психология музыкального творчества /Ср/	4	45	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
1.4	Психология музыкальных способностей и одаренности /Ср/	4	12	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
1.5	Личностно-психологическая природа воздействия музыки на человека. /Ср/	4	12	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
1.6	Выполнение контрольной работы /Ср/	4	3,8	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
	Раздел 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации					
2.1	Контроль самостоятельной работы студентов /КСР/	4	2	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
2.2	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/	4	0,2	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
	Раздел 3. Музыкальная педагогика					
3.1	Учебно-воспитательные задачи музыкального образования. /Лек/	4	2	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
3.2	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на занятиях. Педагогическая направленность музыкального образования/Ср/	4	15	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
3.3	Возрастные особенности музыкального развития /Ср/	4	10	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
3.4	Специфика музыкально-педагогической деятельности/Пр/	4	2	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
3.5	Три основных принципа процесса музыкального образования. /Ср/	4	10	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
	Раздел 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации					
4.1	Выполнение контрольной работы/Ср/	4	3	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1	
4.2	Контроль самостоятельной работы студентов /КСР/	4	2	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2	
4.3	Подготовка к экзамену /Контроль/	4	9	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2	
4.4	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/	4	0,3	ОПК-3.1	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	
5.1. Контрольные вопросы и задания	

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет с оценкой):

1. Основоположники музыкальной психологии.
2. Развитие музыкальной психологии в средневековье
3. Развитие музыкальной психологии в XVII-XVIII вв.
4. Формирование научного подхода к проблемам музыкальной психологии.
5. В чем суть расхождения во взглядах на природу музыкального искусства Э. Ганслика и Б.М. Теплова?
6. Как осуществляется взаимодействие ощущений?
7. Виды музыкального слуха
8. Причиной неритмичности исполнения
9. Основной подход к формированию правильных двигательных ощущений
10. Виды памяти для музыканта
11. Как формируется навык?
12. Роль самосознания для развития деятельности музыканта
13. Особенности творчества композитора
14. Особенности творчества исполнителя
15. Как проявляется музыкальное мышление в зависимости от конкретного вида музыкальной деятельности?
16. Музыкальное мышление композитора, исполнителя, слушателя
17. Компенсаторная концепция искусства
18. Теория катарсиса в искусстве
19. Сущность слухового и двигательного метода в освоении техники игры на музыкальном инструменте
20. Принципы построения рационального движения в работах отечественных физиологов (Н.А. Бернштейн, П.К.Анохин, Л.В.Чхаидзе)
21. Основные способы звукоизвлечения и их особенности (толчок, удар, нажим, взятие)
22. Негативные последствия мышечных зажимов при игровых движениях и каковы способы их преодоления и снятия?
23. Отличие эмоций от чувств
24. Моделирование эмоций в музыке
25. Эмоциональный состав музыкального произведения
26. Основные приемы руководства учителя учеником
27. Логические приемы запоминания музыкального произведения
28. Какие приемы можно рекомендовать для заучивания музыкального произведения наизусть на разных этапах работы?
29. Различия между ощущением и восприятием
30. Зависимость восприятия музыки от социально-демографических параметров слушателя
31. Основные различия в восприятии серьезной и легкой музыки
32. Процесс развития восприятия
33. Сущность музыкальности
34. Основные признаки личности выдающихся музыкантов
35. Общественное предназначение музыканта
36. Сходства и различия детской игры и игры музыканта
37. Почему музыканты должны начинать свое обучение с раннего возраста?

Вопросы к промежуточной аттестации (экзамен):

1. Предмет «Музыкальная психология и педагогика», задачи и место в музыкознании.
2. Основы психологии музыкального слуха. Слух музыканта.
3. Музыкальная память и внимание.
4. Музыкальное мышление и его формы.
5. Музыкальный образ и движение.
6. Развитие чувства формы, ритма и лада.
7. Восприятие и отражение в музыкально-творческом процессе.
8. Значение природных данных в обучении музыке.
9. Реализация способностей в музыкальной деятельности.
10. Эмоции в восприятии музыки.
11. Методы педагогического воздействия в процессе обучения музыке.
12. Базовые педагогические приемы музыкальной педагогики.
13. Этапы становления профессионального музыканта.
14. Взаимосвязь эмоционального и рационального в процессе взросления.
15. Художественное содержание произведений и образная сфера.
16. Эмоциональное и сознательное в творческом процессе.
17. Взаимосвязь художественного и технического в исполнительстве.

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика вопросов по контрольной работе:

1. Творчество и деятельность. Творческие способности. Творческая личность.
2. Внимание. Внимание в деятельности музыканта-исполнителя.
3. Ощущения. Виды музыкального слуха.
4. Память. Основные виды музыкальной памяти.
5. Мышление. Музыкальное мышление.
6. Воображение. Музыкальное воображение.
7. Общая и специальная одаренность. Музыкальные способности. Музыкальная одаренность.
8. Психомоторика человека. Техника игровых движений.
9. Темперамент как форма интеграции первичных индивидуальных свойств человека.
10. Эмоции. Основные проявления эмоциональной жизни человека: аффекты, эмоции, чувства, настроения, стрессы.
11. Соотношение эмоций в музыкальном произведении. Словарь эмоций музыканта-профессионала В. Г. Ражникова.

12. Психологические особенности творческой деятельности. 13. Художественный тип человека. 14. Предметная область педагогики. Цели и средства воспитания. 15. Три принципа новой музыкальной педагогики, основанной на гуманистической психологии. 16. Педагогические способности. 17. Психологические особенности общения между учителем и учеником. 18. Мотивация учебной деятельности. Мотивы и мотиваторы. 19. Гуманистическая теория личности А. Маслоу. 20. Гуманистическая теория личности К. Роджерса. 21. Уровни осознания и структура личности по З. Фрейду 22. Из истории развития педагогической науки. 26. Методы педагогического воздействия на индивидуальном и групповом занятии.
5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)
Комплект оценочных материалов к дисциплине прилагается
5.4. Перечень видов оценочных средств
Примерная тематика вопросов по контрольной работе Вопросы к промежуточной аттестации

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Столяренко, А.М.	Психология и педагогика: Psychology and pedagogy; учебник для студентов вузов	Москва: Юнити-Дана, 2015	ЭБС
Л1.2	Пастюк Ольга Владимировна	Психология и педагогика: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	ЭБС
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л2.1	Луковцева, А.К.	Психология и педагогика: учебное пособие	Москва: Мир и Образование, Книжный дом «Университет», 2008	ЭБС
Л2.2	Макаренко, О.В.	Психология и педагогика. Раздел «Педагогика»: учебно-методическое пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010	ЭБС
Л2.3	Гуревич, П.С.	Психология и педагогика: учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	ЭБС
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л3.1	Бугрова Н.А.	Методические указания по освоению дисциплины «Музыкальная психология и педагогика» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»	Череповец: ЧОУ ВО МУИ, 2024	ЭБС
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Методические материалы для вокалистов. Режим доступа http://yuri317.narod.ru/ped/ass/vocal.html			
Э2	Библиотека музыкальных партитур. Режим доступа http://imslp.org			
6.3 Перечень информационных технологий				
6.3.1 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных				
6.3.2.1	ЭБС «Университетская библиотека on-line»			
6.3.2.2	ЭБС «IPRbooks»			
6.3.2.3	ЭБС «Лань»			
6.3.2.1	Консультант + http://www.consultant.ru/ , .РосМетод http://rosmetod.ru/ .			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.:	
7.1	Учебная мебель (доска, столы, стулья)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	

