Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Колледж

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции Найко Н.М.

«26» июня 2020г

Рабочая программа

учебной дисциплины

Основы психологии музыкального восприятия

МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин

ППССЗ по специальности

53.02.04 Вокальное искусство

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы психологии музыкального восприятия» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности: 53.02.04 Вокальное искусство, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1390

Рабочая программа учебной дисциплины переутверждена в связи с переименованием института. Протокол № 8 от 25 мая 2019 г.

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Разработчик: Перепич Н.В. преподаватель колледжа Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

Рецензенты:

директор МБУДО «ДМШ №1» г. Красноярска

директор МБУДО «ДМШ №5» г. Красноярска

Бородич О.А.

Дмитриева И.Э.

Содержание

- 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
- 2. Структура и содержание учебной дисциплины
- 3. Условия реализации учебной дисциплины
- 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы психологии музыкального восприятия» является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 53.02.04 Вокальное искусство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина «Основы психологии музыкального восприятия» является частью МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин и принадлежит профессиональному модулю — ПМ.02. Педагогическая деятельность.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью учебной дисциплины является:

 формирование общего представления о механизмах и специфике музыкального восприятия, способах психологического выражения содержания в музыке, музыкальной одаренности, творческом процессе музыканта-исполнителя.

Задачами учебной дисциплины являются:

- знакомство обучающегося с основами психологии музыкального восприятия;
- формирование базовых представлений о закономерностях восприятия музыки;
- постижение специфики музыкальной одаренности и музыкальной деятельности;
- усвоение специальной терминологии;
- создание методологической основы для грамотной организации учебного процесса и процесса творческой деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;

пользоваться специальной литературой;

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

знать:

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;

требования к личности педагога;

иметь практический опыт:

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей.

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Обучающийся должен обладать **общими компетенциями,** включающими в себя способность:

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- OК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Обучающийся должен обладать **профессиональными** компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

в области педагогической деятельности:

- ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
- ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
- ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.
 - ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

- ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, вокальных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ.
- ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
- ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
- ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.5 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: https://do.kgii.ru/course/

2. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов			
Максимальная учебная нагрузка (всего)	51			
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38			
в том числе:				
лекции	38			
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	13			
Форма итогового контроля				
8 семестр – контрольная работа				

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Объем аудиторных часов	Объем самостоятельной работы	Уровень освоения
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Введение в психологию музыкального восприятия	История развития, предметная область и специфика музыкальной психологии. Области музыкальной психологии. Проблематика психологии музыкального восприятия.	2	2		1
Тема 2. Основные свойства восприятия	Понятие музыкального восприятия. Основы и уровни музыкального восприятия. Субъективность восприятия музыки. Зависимость восприятия от психических состояний и личностных особенностей слушателей.	4	3	1	2
Тема 3. Содержание музыки Интонация в речи и в музыке	Содержание музыки по Б.М. Теплову. Специфика эмоций, воплощённых в искусстве. Моделирование эмоций в музыке. Чувство и физиологическая реакция. Функции интонации в речи и в музыке. Общие закономерности восприятия интонации. Сходство звуковых характеристик музыки и речи. Об отображении в музыке эмоции и физиологической реакции, различных типов движений.	5	4	1	2
Тема 4. Пространственные и временные компоненты в восприятии музыки	Пространственные и материально-предметные ощущения в музыке (Курт). Роль слуха в формировании представлений об окружающем пространстве. Фактурная, мелодическая и структурная организация в музыке и их связь с пространственными и временными представлениями.	4	3	1	2
Тема 5. Музыкальная одаренность как фундамент музыкального восприятия	Понятие задатков, способностей, склонностей, одарённости. Талант и гениальность. Личностные качества и свойства, обеспечивающие своеобразие творческой деятельности: воображение, интеллект, духовная развитость, воля, работоспособность. Музыкальность и основные музыкальные способности (Б.М. Теплов). Вундеркинды. Музыкальная одарённость детей с ограниченными возможностями здоровья.	6	4	2	2
Тема 6. Музыкальный слух как инструмент восприятия	Звуковысотный слух. Чувствительность к различению высоты. Понятие цента. Абсолютный слух. Мелодический слух и его проявления. Ладовое чувство. Специфика ощущения тембра. Пространственно-объемные, осязательные, светлотные и пр. характеристики тембра.	8	6	2	3

ритмическое чувство	организации музыки. Чувство ритма и моторные реакции.	4	2	2	2	
ритмическое чувство	организации музыки. Чувство ритма и моторные реакции. Воспитание музыкально-ритмического чувства. Метроритм,	4	2	2	2	
	темп и архитектоника.					
Тема 8. Организация внимания	Эффекты внимания. Виды и свойства внимания.					
в музыкальной деятельности	Психологический закон фигуры и фона и его действие в музыкальном искусстве. Организация внимания в процессе	4	3	1	1	
	музыкального восприятия.					
Тема 9. Ресурсы и роль памяти	Понятие памяти, ее виды. Музыкальная память и память					
в восприятии музыканта	музыканта.					
	Механизмы запоминания. Психологические функции и	5	4	1	1	
	особенности забывания.					
	Профилактика работы памяти.					
Тема 10. Специфика восприятия	Понятие исполнительского слуха. Проприорецепторы. Виды					
музыканта-исполнителя	движений. Связь слуха и моторики. Особенности восприятия					
	музыканта-исполнителя в ситуации сценического выступления: сущность стресса, физиологические реакции,	7	5	2	3	
	роль личностно-психологических особенностей, обзор техник					
	достижения оптимального концертного состояния.					
Тема 11. Музыкотерапия	Терапевтическая и психотерапевтическое воздействие					
- ··	музыки. Диагностика средствами музыки. Корректирующая	2	2		1	
	роль музыки в лечении сенсомоторных и когнитивных	2	2	2		
	нарушений. Функциональная музыка.					
		51	38			

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

^{1. –} ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

^{2. –} репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

^{3. –} продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, методические пособия, учебные пособия, рояль.

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура.

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

кабинеты

русского языка и литературы; математики и информатики;

истории, географии и обществознания;

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; мировой художественной культуры;

музыкально-теоретических дисциплин; музыкальной литературы,

учебные классы

для групповых и индивидуальных занятий;

для занятий по междисциплинарному курсу "Сольное камерное и оперное исполнительство" со специализированным оборудованием;

для занятий по междисциплинарному курсу "Ансамблевое камерное и оперное исполнительство" со специализированным оборудованием.

спортивный комплекс

спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир.

залы

большой концертный зал, рассчитан на 434 посадочных места; зал оснащен

световой сценической аппаратурой, концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, электронным органом;

малый концертный зал, рассчитан на 165 посадочных мест; с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной техникой, с выходом в сеть Интернет;

фонотека, располагающая записями классического зарубежного и отечественного музыкального наследия, в том числе уникальными записями; видеотека фильмотека

просмотровый видеозал

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» используется специальная аудитория, оборудованная персональными компьютерами, МІDІ-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на его балансе.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения (программы): Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, Finale.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература

- 1. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебника и практикума для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. И. Петрушин. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 380 с.
- 2. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс]: рекомендовано УМО СПО в качестве учебника и практикума для студентов образовательных учреждений СПО / В. И. Петрушин. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2019. 380 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-441520#page/1.
- 3. Петрушин В. И. Психология И педагогика художественного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений СПО / В. И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : c. https://www.biblio-Юрайт, 2019. 395 Режим доступа: online.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dopmaterial-v-ebs-438979#page/1.
- 4. Цыпин Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебника для студентов образовательных учреждений СПО / Г. М. Цыпин, Московский педагогический государственный университет (МПГУ). 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 186 с.
- 5. Цыпин Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для СПО [Электронный ресурс]: рекомендовано УМО СПО в

качестве учебника для студентов образовательных учреждений СПО / Γ . М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 193 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-itehnika-423972#page/1.

Дополнительная литература

- 1. Выготский Л. С. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский. Электрон. текст. изд. М. : Юрайт, 2017. 496 с. Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.do cument&fDocumentId=https://www.biblio-online.ru/viewer/1B7DE645-D625-430A-A522-E1F069A2A6AC#page/1.
- Возрастная Л. Ф. Обухова учебник психология: ДЛЯ СПО: рекомендовано УМО СПО В учебника качестве студентов образовательных учреждений СПО / Л. Ф. Обухова, МГУ им. М. В. Ломоносова. – M.: Юрайт, 2018. – 460 с.
- 3. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике / В. Г. Ражников. М.: Классика-XXI, 2017. 184 с.
- 4. Садовская В. С. Психология общения: учебник и практикум для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебника для студентов образовательных учреждений СПО / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2018. 209 с.
- 5. Слуцкая Л. Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта Московской консерватории [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Л. Е. Слуцкая; отв. ред. Г. М. Цыпин. Электрон. текст. изд. М. : Юрайт, 2018. 109 с. Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.do cument&fDocumentId=https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-muzykalnoy-pedagogiki-i-psihologii-iz-opyta-moskovskoy-konservatorii-423121#page/1.
- 6. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей: учебное пособие [Электронный ресурс] / Б. М. Теплов. 2-е изд, стер. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2020. 488 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/129241/#3.
- 7. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Г. М. Цыпин. Электрон. текст. изд. М.: Юрайт, 2018. 203 с. Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.do cument&fDocumentId=https://biblio-online.ru/viewer/528721FB-C397-4BCC-8E2E-F0A34A042578/psihologiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-muzyka-i-drugie-iskusstva#page/1.

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). URL: http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php (в локальной сети вуза) или http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». URL: https://e.lanbook.com
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека проект Российской государственной библиотеки. URL: https://rusneb.ru/
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессионального курса осуществляется преподавателем в форме итоговой контрольной работы, а также практической деятельности обучающихся: выполнения устных и письменных заданий, предполагающих работу с нотным материалом, самостоятельный анализ формы музыкальных произведений, доказательную репрезентацию полученных результатов.

Результаты обучения	Формы и методы контроля и		
(освоенные умения, усвоенные знания)	оценки результатов обучения		
Умения:			
использовать теоретические сведения о личности и	опрос, контрольная работа		
межличностных отношениях в педагогической			
деятельности;			
пользоваться специальной литературой;			
делать подбор репертуара с учетом			
индивидуальных особенностей обучающегося.			
Знания:			
- психолого-педагогических особенностей работы с	опрос, контрольная работа		
детьми дошкольного и школьного возраста			
- требований к личности педагога			
Практический опыт:			
организации индивидуальной художественно-	Контрольная работа		
творческой работы с детьми с учетом возрастных и	1		
личностных особенностей.			