

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальная психология и педагогика

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализации: "Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты"

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

Красноярск, 2024

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №731 от 01.08.2017.

Рабочая программа дисциплины обновлена и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2024 г., протокол № 10.

Разработчик: доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Дать общее представление о проблематике музыкальной психологии и педагогики на современном этапе. Научить в дальнейшем применять на практике знания по выявлению качественного своеобразия музыкальной одаренности, развитию способностей, взаимодействию в учебной и творческой деятельности.

1.2 Задачи:

- ознакомление обучающихся с основными направлениями музыкальной психологии;
- осмысление структуры эмоций, а также способов и приемов художественного моделирования эмоций в музыке;
- постижение специфики музыкальной одаренности и профессионального музыкального слуха;
- ознакомление с особенностями организации внимания в музыкальной деятельности и функционирования музыкальной памяти;
- формирование представлений о закономерностях творческого процесса композитора;
- ознакомление с основами психологии индивидуальности;
- формирование представлений об особенностях возрастного развития и проблемах профессиональной педагогики;
- осмысление закономерностей профессионального общения и саморегулирования;
- усвоение специальной профессиональной терминологии;
- создание методологической основы для психологически грамотной организации учебного процесса и процесса творческой деятельности.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

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

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Музыкальная психология и педагогика» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1 и 2 семестров в объеме 70 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: — психологию общения, методы развития личности и коллектива;
	Уметь: — работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически

	взаимодействовать с коллективом;
УК–6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Уметь: — анализировать и оценивать собственные силы и возможности; — выбирать конструктивные стратегии личностного развития на основе принципов образования и самообразования.
ОПК-3. 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: – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – специфику музыкальной одарённости, роль и особенности внимания в музыкальной деятельности, музыкальной памяти;
	Уметь: – выявлять особенности одарённости обучающихся и решать задачи развития их способностей;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
лекционных	30	28	58
практических	6	6	12
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Вид промежуточной аттестации		зачет с оценкой	
Общая трудоёмкость, час	54	54	108
ЗЕ	1,5	1,5	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Становление музыкальной психологии как отрасли психологического знания	Формирование проблематики музыкальной психологии как специальной научной дисциплины в трудах Г. Гельмгольца. Значение деятельности К. Штумпфа, тонпсихология, гештальтпсихология как важные исторические этапы развития науки. Значение трудов Э. Курта, Б. Теплова, Е. Назайкинского, В. Медушевского. Основные направления музыкальной психологии: психология музыкальной одаренности, психология творческой деятельности (композитора и исполнителя), психология восприятия. Краткий обзор современных учебных пособий по курсу музыкальной психологии.	УК-3 УК-6 ОПК-3
Тема 2. О содержании музыки. Моделирование эмоций в музыке.	Б. Теплов о содержании музыки с позиций психологии. Специфика музыкального переживания. В. Медушевский о моделировании эмоций в музыке. Нетождественность жизненных эмоций эмоциям, воплощенным в искусстве. Понятие эстетических эмоций. Количественные и качественные преобразования эмоций в музыке. Полярность эмоций, эмоциональная характеристичность движений, речевые предпосылки музыкальной выразительности.	УК-3 УК-6 ОПК-3
Тема 3. Интонация в речи и в музыке.	Сходство звуковых характеристик музыки и речи. Общие закономерности восприятия интонации. Связь речи и музыки с ситуационным контекстом в различных жанрах. Функции интонации в речи и в музыке. Механизмы речевого и музыкального слуха. Сходство, различие, взаимосвязь мелодики речевой и музыкальной интонации.	УК-3 УК-6 ОПК-3
Тема 4. Пространственные компоненты в восприятии музыки.	Пространственные и материально-предметные ощущения в музыке как основные функции слуха (Курт). Масштабные уровни музыкальной формы. Фактурная, мелодическая и структурная организация в музыке и их связь с пространственными представлениями. Три измерения музыкального пространства (вертикаль, горизонталь, глубина). Роль слуха в формировании представлений об окружающем пространстве. Пространственные условия исполнения и жанры музыки.	УК-3 УК-6 ОПК-3
Тема 5.	Основные понятия музыкальной одаренности:	УК-3

<p>Музыкальная одаренность.</p>	<p>способности, одаренность, задатки, талант. Многокомпонентность и интегративность структуры таланта. Операционная, креативная, эмоционально-мотивационная составляющие. Иерархическая структура таланта (интонационный слух и чувство ритма, аналитический слух, архитектурный слух). Понятие музыкальности и основных способностей по Теплову. Личностные качества и свойства, обеспечивающие своеобразие, культурную ценность и масштаб творческой деятельности: воображение, особенности внимания, воля, интеллект, духовная содержательность. Феномен вундеркинда. Проблема диагностики музыкальных способностей.</p>	<p>УК-6 ОПК-3</p>
<p>Тема 6. Звуковысотный слух.</p>	<p>Чувствительность к различению высоты. Понятие цента. Абсолютный слух, его природа, характерные особенности и разновидности (активный и пассивный абсолютный слух). Мелодический слух и его проявления (воспроизведение, узнавание, восприятие мелодии, чувствительность к точности интонации). Психологическая природа ладового чувства (эмоциональное переживание определенных отношений между звуками). Перцептивный и репродуктивный компоненты мелодического слуха, роль развитых музыкально-слуховых представлений для воспроизведения мелодии.</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-3</p>
<p>Тема 7. Восприятие тембра. Гармонический слух.</p>	<p>Специфика ощущения тембра. Понятие вибрато. Пространственно-объемные, осязательные, светлотные и пр. характеристики тембра. Высота звука и тембр. Свообразие восприятия гармонии: восприятие созвучия как множества и единства одновременно. Критерий гармонического восприятия: а) восприятие ладовых функций аккордов, б) восприятие самого характера звучания вертикали, ее красочных функций. Роль полифонии в развитии гармонического слуха. Связь гармонического слуха с чувством темпоритма. Чувство гармонии и ощущение связи тональностей либо функций высшего порядка в развертывании музыкальной формы. Исторический аспект становления гармонического слуха.</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-3</p>
<p>Тема 8. Музыкально-слуховые представления</p>	<p>Музыкально-слуховые представления и «внутренний» слух. Произвольные и непроизвольные слуховые представления. Обобщение в слуховых представлениях.</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-3</p>

	Симультанный образ звучания и его роль в творческом процессе композитора и в исполнительской деятельности. Роль неслуховых (двигательных, зрительных, интеллектуальных и т.д.) моментов в музыкальных представлениях. Музыкально-слуховые представления и вокальная и инструментальная моторика. Развитие музыкально-слуховых представлений.	
Тема 9. Музыкально-ритмическое чувство.	Моторная природа чувства ритма. Роль эмоционального переживания в восприятии временной организации музыки. Развитие чувства ритма. Педагогические проблемы воспитания музыкально-ритмического чувства. Общие закономерности претворения ритмической организации музыки в исполнительском процессе: метросозидающая и метроразрушающая тенденции. Ритм, темп и архитектоника. Ощущение времени и темп.	УК-3 УК-6 ОПК-3
Тема 10. Музыкальная память.	Понятие памяти, ее виды. Профессиональная память музыканта. Моторная память и память на движения. Образная память в музыке, эйдетизм и эйдетические образы. Эмоциональная и логическая память. Психологические функции и особенности забывания. Специфика преднамеренного воспроизведения заученного материала. Ошибки воспроизведения и их причины. Гигиена памяти.	УК-3 УК-6 ОПК-3
Тема 11. Организация внимания в музыкальной деятельности.	Роль внимания в деятельности музыкального слуха. Эффекты внимания. Понятие внешнего и внутреннего внимания. Виды и свойства внимания (объем, распределяемость, устойчивость, переключаемость, концентрация). Особенности внимания у исполнителей. Режимы внимания (по И. Мусину): корректорский, исполнительский и педагогический. Психологический закон фигуры и фона. Фигура и фон в музыке и ее восприятие.	УК-3 УК-6 ОПК-3
Тема 12. Одаренность исполнителя.	Исторический аспект музыкальной специализации. Творческий дар в исполнительстве. Интонационный слух. Память на звуки. Образность слухового восприятия. Значимость музыкальных впечатлений для становления музыканта-исполнителя. Архитектонический слух и эстетическое чувство. Импровизационность в деятельности артиста-исполнителя.	УК-3 УК-6 ОПК-3
Тема 13. Движение и слуховое представление.	Взаимосвязь слуховых представлений с двигательной стороной как феномен исполнительского слуха. «Комплекс вундеркинда» и «комплекс среднего исполнителя». Феномен "слышащей руки". Роль	УК-3 УК-6 ОПК-3

	<p>осознательных ощущений у музыкантов. Движение и действие. Понятие двигательной мелодии. Автоматизация и деавтоматизация действия. Слуховой образ и выразительное движение. «Сценическая маска» исполнителя.</p>	
<p>Тема 14. Талант композитора и психологические особенности творческого процесса.</p>	<p>Специфика композиторского слуха: долговременная память на слуховые образы, избирательность восприятия, высокоразвитая способность произвольных звукопредставлений. Понятие психологической настройки. Способы формирования установки на творческий процесс: непосредственная эмоциональная настройка; настройка посредством эмпатии; настройка посредством активизации зрительных представлений; настройка посредством активизации слуховых представлений и ее разновидности; комплексная настройка.</p> <p>Сознательные и неосознаваемые процессы в композиторском творчестве. Понятие эмоционально-динамической и интонационно-динамической моделей, их качественные преобразования в ходе творческого процесса. Фазы творческого процесса композитора.</p> <p>Значимость координации разных форм и уровней сознания в творческом процессе композитора. Понятие психотехники. Планирование творческого процесса. Эскизная работа. Некоторые особенности индивидуальной системы творческой работы С.И. Танеева, И.Ф. Стравинского, Н.К. Метнера.</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-3</p>
<p>Тема 15. Динамика возрастного развития. Некоторые проблемы профессиональной музыкальной педагогики.</p>	<p>Понятие сензитивных периодов как периодов повышенной чувствительности к обучению. Сензитивные периоды, связанные с музыкальным развитием. Полифоничность развития. Личностное развитие. Личностные кризисы. Возрастные кризисы. Профессиональные кризисы - критические периоды в профессиональном развитии. Музыкальные способности, их историчность. Психические свойства, противоречащие музыкальным способностям.</p> <p>Отношения общего интеллекта и музыкальных способностей. Отличительные качества интеллектуально одаренных детей. Классификации по типу одаренности. Различные варианты сочетаний интеллектуальной и креативной одаренности. Разновидности музыкальной одаренности. Характеристики музыкально одаренных детей.</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-3</p>

<p>Тема 16. Темперамент и свойства личности.</p>	<p>Понятие темперамента. Высшая нервная деятельность как основа темперамента. Музыкальные способности и темперамент. Педагогические аспекты. Свойства темперамента и музыкальная деятельность. Психотипы – экстраверты и интроверты – и их проявление в искусстве. Эмоциональность и её характеристики. Саморегуляция. Проблемы работоспособности. Индивидуальный стиль деятельности и его структура. Понятие характера. Черты характера. Свойства характера. Структура характера. Акцентуации черт и артистический характер. Профессионализм как выражение характера. Профессиональные деформации. Нравственный вектор характера.</p>	<p>УК-3 УК-6</p>
<p>Тема 17. Самооценка. Самооценка музыканта-профессионала.</p>	<p>Особенности знания о себе. Образ Я. Структура Я-концепции. Структура самооценки. Общая и частная самооценка. Уверенность и неуверенность в себе. Содержание и функции самооценки. Самооценки мужчин и женщин. Лесть, клевета, зависть, хвастовство, самоирония. Профессиональная самооценка музыканта и её показатели. Связь профессиональной и личностной самооценки. Индивидуальные особенности и типы самооценки. Педагогическая оценка и самооценка.</p>	<p>УК-3 УК-6</p>
<p>Тема 18. Сценические состояния, способы саморегуляции.</p>	<p>Тревога и тревожность. Тревожность личностная и артистическая. Психологическая шкала сценических состояний. Индивидуальное и типологическое в сценической тревоге. Типы тревожных состояний. Сценическое волнение. Психологические предпосылки волнения. Культура сценического поведения. Личностно-психологические предпосылки сценического волнения. Сценическое волнение у детей. Управление сценическими состояниями – методики и психотехники.</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-3</p>
<p>Тема 19. Общение в профессиональной деятельности</p>	<p>Особенности общения в учебной ситуации. Виды общения (по степени нормативности и по цели). Зависимость общения от личностных качеств. Доминантность и недоминантность. Мобильность и ригидность. Режимы общения. Многоканальность общения. Средства общения (слова, жесты, мимика, темп, взгляд, интонация). Причины возникновения психологической «дистанции» между собеседниками и способы ее преодоления. Особенности понимания и методы понимания (проекция шаблонов, отождествление</p>	<p>УК-3 УК-6</p>

	себя с другим, эмпатия, интерпретация, рефлексия). Причины возникновения ошибок в понимании. Проблема роли в общении. Роль как типичная модель поведения. Виды ролей. Роли в педагогике. Проблема трудностей, или барьеров, в общении. Комплексы трудностей общения: этносоциокультурный, статусно-позиционно-ролевой, возрастной; индивидуально-психологические затруднения; затруднения, связанные со спецификой самой педагогической деятельности. Причины барьеров педагогического общения. Работа в коллективе. Лидерство и лидеры. Управление людьми. Отношения в коллективе. Психологическая атмосфера в коллективе. Конфликты и их смысл. Предпосылки и содержание конфликтов. Сценарии конфликтов и поведение участников.	
--	--	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Семинары	СРС	Всего часов
1 семестр				
Тема 1. Становление музыкальной психологии как отрасли психологического знания	2		1	3
Тема 2. О содержании музыки. Моделирование эмоций в музыке.	4	2	2	8
Тема 3. Интонация в речи и в музыке.	2		1	3
Тема 4. Пространственные компоненты в восприятии музыки.	2		1	3
Тема 5. Музыкальная одаренность.	4	2	2	8
Тема 6. Звуковысотный слух.	2		2	4
Тема 7. Восприятие тембра. Гармонический слух.	2		2	4
Тема 8. Музыкально-слуховые представления	2		1,5	3,5
Тема 9. Музыкально-ритмическое чувство.	2		1,5	3,5
Тема 10. Музыкальная память.	4		2	6
Тема 11. Организация внимания в музыкальной	4	2	2	8

деятельности.				
Итого за 1 семестр	30	6	18	54
Тема 12. Одаренность исполнителя.	2		2	4
Тема 13. Движение и слуховое представление.	2		4	6
Тема 14. Талант композитора и психологические особенности творческого процесса	4	2	2	8
Тема 15. Динамика возрастного развития. Некоторые проблемы профессиональной музыкальной педагогики.	4		2	6
Тема 16. Темперамент и свойства личности.	4	2	2	8
Тема 17. Самооценка. Самооценка музыканта-профессионала.	4		2	6
Тема 18. Сценическое волнение, способы саморегуляции.	4	2	4	10
Тема 19. Общение в профессиональной деятельности.	4		2	6
Итого за 2 семестр	28	6	20	54
ВСЕГО	58	12	38	108

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика семинаров	Трудоёмкость (час.)
2	О содержании музыки. Моделирование эмоций в музыке	2
5 – 9	Музыкальная одаренность	2
10, 11	Музыкальная память и организация внимания в музыкальной деятельности.	2
14	Талант композитора и психологические особенности творческого процесса	2
16	Темперамент и свойства личности.	2
18	Сценическое волнение, способы саморегуляции.	2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Найко, Наталья Михайловна. Проблемы психологической организации творческого процесса композитора [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу «Музыкальная психология» для студентов специальностей «Музыковедение» и «Композиция»: рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов вузов по специальности 072901 «Музыковедение» / Наталья Михайловна Найко. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2013. — 284 с. — Режим доступа : <http://akademia.4net.ru/action.php?>
2. Петрушин, Валентин Иванович. Музыкальная психология : учебник и практикум для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Валентин Иванович Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 380 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-437240#page/1>.
3. Теплов, Борис Михайлович. Психология музыкальных способностей : учебное пособие / Борис Михайлович Теплов. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 488 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/129241/#3>.
4. Торопова, Алла Владимировна. Музыкальная психология и психология музыкального образования : учебник для бакалавриата и магистратуры: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям; рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Музыкальное образование" / Алла Владимировна Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 191 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-i-psihologiya-muzykalnogo-obrazovaniya-434619#page/1>.

6.1. Дополнительная литература

1. Байбикова, Галина Валентиновна. Основы музыкально-педагогического общения : учебно-методическое пособие: рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебно-методического пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» / Галина Валентиновна Байбикова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 132 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/133819/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

2. Бодина, Елена Андреевна. История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалеvского : учебник и практикум для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Елена Андреевна Бодина. — Москва : Юрайт, 2019. — 234 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-muzykalnoy-pedagogiki-ot-platona-do-kabalevskogo-438344#page/1>.
3. Бодина, Елена Андреевна. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Елена Андреевна Бодина. — Москва : Юрайт, 2019. — 333 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-pedagogika-i-pedagogika-iskusstva-koncepcii-xxi-veka-438494#page/1>.
4. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности [Электронный ресурс] / Л. Л. Бочкарев. — 1 файл в PDF формате. — Москва : Институт психологии РАН, 1997. — 224 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1194.
5. Вахрушева, Людмила Петровна. [Народная музыка и музыкальная педагогика в Сибири] [Электронный ресурс] = Folk Music and Music Pedagogy in Siberia / Людмила Петровна Вахрушева. — 1 файл в формате PDF. — [б.и.], 2012. — С.11-12. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1958. — Статья опубликована в журнале: The BDAA Newsletter: the Official Journal of the Balalaika and Domra Association of America. - March 2012. - №1. - С.11-12.
6. История музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов музыкального факультета очной и заочной форм обучения: уровень образовательной программы – бакалавриат, специалитет. Ч.1 / Альфия Камельевна Шаяхметова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 51 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1713.
7. Найко, Наталья Михайловна. Диалог с неосознанным неизвестным [Электронный ресурс] : отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов: монография / Наталья Михайловна Найко. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 285 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1202. — Полнотекстовый документ на жестком диске.
8. Петрушин, Валентин Иванович. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / Валентин Иванович Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 395 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-ebs-437239#page/1>.

9. Слуцкая, Лариса Евдокимовна. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта Московской консерватории : учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Лариса Евдокимовна Слуцкая. — Москва : Юрайт, 2019. — 109 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/problemu-muzykalnoy-pedagogiki-i-psihologii-iz-opyta-moskovskoy-konservatorii-442168#page/1>.
10. Старчеус, Марина Сергеевна. Слух музыканта / Марина Сергеевна Старчеус. — Москва : Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского (МГК им. П.И. Чайковского), 2003. — 640 с. — (Психология: о музыкантах, для музыкантов) . — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4480. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
11. Цыпин, Геннадий Моисеевич. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : учебное пособие для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Геннадий Моисеевич Цыпин. — Москва : Юрайт, 2019. — 203 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-muzyka-i-drugie-iskusstva-438466#page/1>.
12. Цытович, Владимир Иванович. Традиции и новаторство (вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики) [Электронный ресурс] : избранные статьи: рекомендовано кафедрой музыкального воспитания и образования РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учебных материалов для студентов вузов в изучении дисциплин «Советская музыка», «Русская музыка XX века», «История отечественной музыкальной культуры», «Анализ форм», «Инструментоведение», «История оркестровых стилей», «Психология творческой деятельности», «Основы творческого музицирования» / Владимир Иванович Цытович. — 2-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 320 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/103888/#1>.

Журналы

Актуальные проблемы высшего образования

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Искусство и образование

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыка в школе
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыкальная психология и психотерапия
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Образование в сфере искусства
Социально - гуманитарные знания
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных
Учитель музыки
Человек

6.2. 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» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – 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.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий (V-3-01, V-3-02, V-2-04, II-2-12):

- Учебными аудиториями для групповых занятий, оснащенные фортепиано;

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

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, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Типовые контрольные задания

УК-3

1) Чем формальная группа людей отличается от неформальной?

Формальная группа людей организуются штатным расписанием, должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка. Члену формальной группы необходимо прежде всего выполнять свои должностные обязанности.

Неформальная группа организуется межличностными отношениями.

Члену неформальной группы необходимо придерживаться традиций и правил поведения, соответствовать ожиданиям других членов группы.

2) Раскройте понятия контактной и референтной группы.

В контактной группе мы присутствуем, прежде всего, *физически*, в референтной — *психологически*. Референтная группа – это воображаемые или реальные люди, которые значимы для данного человека. Он воспринимает их как эталоны личностных качеств, образцы для подражания. С ними он соотносит свои мнения, оценки, жизненные цели,

достижения. Если человек считает коллектив, в котором работает, источником норм и ценностей, контактная группа становится для него референтной.

3) Что такое уровень притязаний?

Уровень притязаний — это уровень трудности целей и одновременно уровень успешности, который человек считает *достойным* своих способностей, возможностей, своего социального и профессионального статуса.

4) Есть ли позитивное начало в такой экстремальной форме разрешения возникших между людьми противоречий в позициях, ценностях, интересах, как конфликт?

Да. Конфликты позволяют людям избавиться от некоторых иллюзий, отчетливее осознать свои цели и мотивы, нравственные убеждения и этические барьеры, через которые нельзя переступить. Экстремальность ситуации мобилизует ресурсы личности, более полно их раскрывает.

В ходе конфликтов выдвигаются новые лидеры, складываются новые правила поведения и формы взаимоотношений, открываются не востребованные прежде черты характера людей.

5) Как в общении проявляется свойство мобильности?

Свойство мобильности проявляется в том, что человек легко включается в общение и также быстро может выключаться из него. У мобильных личностей живая мимика, выразительная жестикация, беглая речь; они не могут долго обсуждать одну тему, отвлекаются на анекдот, «случай» из жизни, нетерпеливы, поэтому договаривают за собеседника длинную фразу, подгоняют его. Они свободно относятся к ритуалам общения.

6) Как в общении проявляется свойство ригидности (лат. *rigidus* — жёсткий, твёрдый)?

Ригидный собеседник замедлен в реакциях и трудно переключается. Даже вступив в беседу, он еще какое-то время настраивается на общение, постепенно отходя от своих дел и мыслей. Он внимателен, старается тщательно контролировать речь, говорит подробно, не любит спешки. Важные мысли, удачные выражения повторяет, подводит итоги, уточняет все детали. Также неторопливо, соблюдая все ритуалы прощания, он выходит из общения.

7) Что такое сензитивные периоды. Приведите несколько примеров.

Это периоды повышенной чувствительности к обучению, что объясняется особой чувствительностью мозга в период созревания функциональных структур мозга. Например, в возрасте 2-5 лет созревают функции мозга, связанные с речью, поэтому можно начинать осваивать разные языки.

В 2–4 года интенсивное воздействие окружающей звуковой среды приводит к возникновению абсолютного слуха.

В 4–6 лет формируется координация между разными частями тела, складывается чувство ритма, темпо-ритма.

8) В чем выражается сила характера?

Сила характера выражается в энергии и настойчивости, с которой человек добивается любой поставленной перед собой цели вопреки препятствиям и трудностям. Люди с

сильным характером отсекают все то, что мешает или может помешать концентрироваться на достижении цели. Они умеют противостоять утомлению из-за того, что для них *значимость* утомления гораздо ниже, чем для обладателей слабого характера.

- 9) Назовите некоторые психические свойства и особенности человека, формирующиеся на базе слабой нервной системы.
- чувствительность, тревожность, реалистичные или заниженные притязания;
 - склонность к тщательному отбору и упорядочению информации, последовательность в достижении целей;
 - склонность твердо придерживаться заданных условий работы и инструкций;
 - умение восполнять быструю утомляемость разумной организацией и ритмичностью работы, усиленным самоконтролем.

- 10) Назовите некоторые психические свойства и особенности человека, формирующиеся на базе сильной нервной системы.
- низкая тревожность и высокие притязания;
 - психическая выносливость, возможность усваивать большие объемы информации;
 - способность в экстремальных ситуациях быстро принимать решения и действовать
 - склонность параллельно делать несколько дел, реализовывать разные, не связанные друг с другом планы.

УК-6

- 1) Что такое самооценка?

Самооценка — внутренняя позиция личности по отношению к самой себе и к отдельным своим качествам с точки зрения собственной системы ценностей и перспектив самореализации. Она отражает переживание человеком своего индивидуального потенциала.

- 2) Что такое «адекватная самооценка»?

Адекватная самооценка конкретная и гибкая. Человек с такой самооценкой готов принимать себя таким, какой есть, признать свою ценность как личности без чувства превосходства или унижения при сравнении с другими людьми. Он стремится критически оценивать свои возможности в конкретных задачах и обстоятельствах жизни. Адекватная самооценка ориентирована на продуктивность процесса деятельности, а не на одобрение результата.

- 3) Назовите несколько предпосылок заниженной самооценки.

- Завышение педагогами и родителями цены ошибки и связанные с этим страх, чувство вины и неуверенность в себе
- Обесценивание взрослыми личных качеств, поступков и достижений ребёнка
- Оценочные ярлыки
- Любовь «при условии, что...»

- 4) Что такое «нормальный» или «управляемый» перфекционизм?

Перфекционизм — хроническое недовольство собой и результатами своей работы, превышающее разумные пределы. Перфекционист всегда считает свою работу незаконченной из-за того, что совершенство не достигнуто.

Показатель «нормального» перфекционизма – стремление выполнять свое дело наилучшим образом, соответствовать самым высоким образцам и идеалам, при этом учитывая условия творческой задачи и требования ситуации. Человек понимает: не стоит стремиться к совершенству ради достижения совершенства.

5) Что характерно для оптимального сценического состояния?

Характерно переживание творческого подъема, ощущение свободы, не возникает мыслей об ответственности. Исчезает ощущение технических трудностей, раскрываются скрытые резервы беглости и двигательной выносливости. Активизируется интуитивный потенциал ума.

6) Негативные последствия тревожно-напряженных состояний на сцене.

При тревожно-напряженных состояниях деятельность упрощается, а самоконтроль, концентрация внимания, эффективность воли снижаются. Нередко сбиваются автоматизированные навыки, нарушается контакт с публикой и партнерами, могут захлестывать эмоции стыда, вины, злости, отчаяния. Как следствие — погрешности темповые, технические, интонационные, а также отказы памяти.

7) Дайте определение таланта.

Талант – интегративное (обладающее неразрывной связью, единством, цельностью) и многокомпонентное психическое свойство, которое включает в себя операционную часть (способности), креативную часть (творческая одаренность) и эмоциональную часть (мотивацию и прочие сопутствующие компоненты).

8) Что входит в понятие музыкальности?

Музыкальность предполагает, во-первых, способность эмоциональной отзывчивости на музыку. Во-вторых, музыкальность характеризуется достаточно тонким, дифференцированным восприятием звуковой ткани, «слышанием» музыки.

9) Перечислите основные музыкальные способности (по Б.Теплову).

К основным музыкальным способностям относятся:

- a. ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков мелодии;
- b. способность к слуховому представлению, т.е. способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное представление;
- c. музыкально-ритмическое чувство – способность активно (двигательно) переживать музыку, т.е. чувствовать эмоциональную выразительность муз. ритма и точно воспроизводить последний.

10) Как соотносятся задатки и способности?

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, мозга, составляющие природную основу развития способностей. Способности – это приобретенные качества, они развиваются на основе задатков.

ОПК-3

1) Что такое активный абсолютный слух?

Это способность узнавать и воспроизводить высоту отдельных звуков, не соотносящихся с другими, высота которых известна.

2) Назовите два основных компонента мелодического слуха.

а) Ладовое чувство – это перцептивный или эмоциональный компонент, он достаточен для полноценного восприятия мелодия;

б) Музыкально-слуховые представления – это репродуктивный или слуховой компонент, он лежит в основе воспроизведения мелодии.

3) Назовите основные стороны гармонического слуха.

а) восприятие ладовых функций аккордов,

б) восприятие самого характера звучания вертикали, ее красочных функций.

4) Какими признаками наиболее часто пользуются для характеристики тембров?

Светлотные характеристики – светлый, темный, блестящий, матовый и т.д. (яркий, притенённый)

Осязательные характеристики – мягкий, шероховатый, острый, сухой и т.д. (влажный, бархатистый, теплый, холодный, густой)

Пространственно-объемные характеристики – полный, пустой, широкий, массивный и т.д. (бесплотный, воздушный)

5) Два значения термина «эмоциональная память».

а) память на пережитые эмоции, что важно для людей артистических профессий; б) память на информацию, преподнесённую с яркой эмоциональной окраской или вызывавшую яркую эмоциональную реакцию. Это важно учитывать преподавателям.

6) В чем заключается специфика памяти профессионального музыканта?

Память профессионального музыканта запечатлевает музыкальный образ в его многообразном чувственном «материале», – слуховых, зрительных, двигательных, осязательных, вестибулярных и прочих компонентах. Она хранит целостный образ музыки в неразрывном единстве с его исполнительской (технологической) формой – штрихами, рисунками движений, акустическими условиями звучания и др.

7) В какой деятельности развивается гармонический слух?

Гармонический слух развивается при работе над полифонической музыкой – выделении слухом одного из голосов полифонической фактуры, прослеживании голосоведения; пении одного голоса при игре остальных; пении канонов при мысленном прослеживании сочетания голосов по вертикали.

8) В чём выражается активный слухо-моторный характер восприятия музыки?

Он выражается в том, что восприятие музыки совершенно непосредственно сопровождается теми или иными двигательными реакциями, более или менее точно передающими временной ход музыкального движения.

9) Что такое внимание?

Это сосредоточенность сознания на определённом объекте, когда некоторые восприятия, представления, мысли, чувства сознаются отчетливее других, отходящих на другой план или почти не осознаваемых.

10) Что такое произвольное внимание?

Это внимание, которое организуется целями человека, которые могут быть предметом желания, результатом выбора, принятыми добровольно или по принуждению. Оно сопровождается переживанием определенного волевого усилия или умственного напряжения.

Образец билета:

1. Гармонический слух
2. Эмоциональная память.

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Формы контроля уровня обученности студентов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, итоговый контроль (дифференцированный зачет), контроль самостоятельной работы.

Текущий контроль осуществляется в течение обоих семестров в виде устного опроса-собеседования со студентами по темам курса, письменных контрольных работ, выступлений на семинарах.

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета в конце 2 семестра.

Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности студента и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение обоих семестров. Формы контроля: устный опрос, письменная контрольная работа, ответ на семинаре и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине.

2.1. Описание процедуры аттестации

Процедура промежуточного контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.
- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа на зачёте – не более 15 минут.
- При проведении дифференцированного зачета билет выбирает сам аттестуемый в случайном порядке.
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра.
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения.

4.2 Структура дифференцированного зачета

Зачет складывается из устного ответа (ответ на вопросы по билету, коллоквиум в виде опроса по основным понятиям курса).

Знания, умения и владение предметом студентом оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
