

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Уровень основной образовательной программы подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

Специальность 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства», 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства», 53.09.05 «Искусство дирижирования»

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

КРАСНОЯРСК, 2024

Программа составлена в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» (ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 847 от 17.08.2015

53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по видам)» (ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №845 от 17.08.2015

53.09.05 «Искусство дирижирования (по видам)» (ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №848 от 17.08.2015

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

Разработчик:

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

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции

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

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель: усвоение психологических знаний, необходимых для грамотной организации процесса профессионального образования музыканта в высшей школе на современном этапе

1.2 Задачи:

- сформировать установку на постоянный поиск приложений философских, социально-экономических, психологических и других знаний к решению проблем обучения и воспитания;
- ознакомить с основными направлениями музыкальной психологии;
- содействовать формированию психолого-педагогического мышления;
- способствовать глубокому усвоению норм профессиональной этики педагога, пониманию его ответственности перед студентами, стремлению к установлению с ними отношений партнерства и сотрудничества;
- дать информацию об особенностях профессионального труда искусствоведа – преподавателя творческого вуза;
- раскрыть специфику одаренности музыканта, разных сторон профессионального музыкального слуха;
- дать представление о творческом процессе композитора, музыканта-исполнителя;
- дать методологические основы для психологически грамотной организации учебно-воспитательного процесса в вузе и процесса творческой деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Психология музыкального творчества» включена в вариативную часть блока дисциплин Б1 и изучается в течение 2 семестра в объеме 36 аудиторных часов. Форма итогового контроля – дифференцированный зачет в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2: способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные понятия музыкальной психологии;– структуру и специфику музыкальных способностей;– возрастные особенности обучающихся;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования;– грамотно раскрывать содержание основных понятий музыкальной психологии и педагогики высшей школы;– критически с позиций современной науки осмысливать собственную педагогическую и исполнительскую практику;
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">- методологическими основами для психологически грамотной организации учебно-воспитательного процесса в вузе и процесса творческой деятельности

<p>ПК-4: способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды, функции и свойства памяти, специфику музыкальной памяти; – психологические функции, формы, виды и свойства внимания, специфику организации внимания в музыкальной деятельности; – комплекс одарённости и основные составляющие механизма творческого процесса композитора; – комплекс одарённости и основные составляющие механизма творческого процесса исполнителя;
	<p>Уметь:</p> <p>- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, с учетом: возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей)</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	2	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
лекционных	9	9
практических	27	27
Самостоятельная работа (всего)	108	108
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт с оценкой	
Общая трудоёмкость, час	144	144
ЗЕ	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Становление и основная проблематика музыкальной психологии.	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	ПК-2

	<p>деятельности (композитора и исполнителя), психология восприятия. Краткий обзор современных учебных пособий по курсу музыкальной психологии.</p>	
<p>Тема 2. Музыкальная одаренность.</p>	<p>Понятие способностей, одаренности, задатков, таланта. 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. Одаренность исполнителя.</p>	<p>ПК-2 ПК-4</p>
<p>Тема 3. Профессиональный слух музыканта: разновидности и специфика.</p>	<p>А) 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>Б) 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>В) Музыкально-слуховые представления и «внутренний» слух. Произвольные и произвольные слуховые представления. Обобщение в слуховых представлениях. 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 инстру-</p>	<p>ПК-2 ПК-4</p>

	<p>ментальная моторика. Развитие музыкально-слуховых представлений.</p> <p>Г) 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.</p>	
Тема 4. Феномен памяти в художественной деятельности. Специфика музыкальной памяти.	<p>Понятие памяти, ее виды. Моторная память и память на движения. Образная память, эйдетики и эйдетики. Эмоциональная и логическая память. Психологические функции и особенности забывания. Профессиональная память музыканта и художника. Специфика преднамеренного воспроизведения заученного материала. Ошибки воспроизведения и их причины. Гигиена памяти.</p>	<p>ПК-2 ПК-4</p>
Тема 5. Организация внимания в музыкальной деятельности.	<p>Роль внимания в деятельности художника и музыканта. 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 изобразительном искусстве, ее восприятие.</p>	<p>ПК-2 ПК-4</p>
Тема 6. Особенности личностного и профессионального развития. Проблемы профессиональной педагогики в сфере музыкального и художественного творчества.	<p>Полифоничность развития. Понятие сензитивных периодов (периодов повышенной чувствительности к обучению). Личностное развитие. Чередование переломных периодов (кризисов) и литических (стабильных). Критические периоды. Возрастные кризисы. Критические периоды в профессиональном развитии (как кризисы смысла). Кризис лёгкости и кризис выбора. Проблемы профессиональной педагогики. Современная педагогика как педагогика взаимодействия. Цели педагогики в сфере музыкального и художественного творчества. Психологическое и социальное насилие в музыкальной педагогике. Качества профессионалов (высокое самоуважение, совесть, ответственность, инициативность, готовность к сотрудничеству).</p> <p>Динамика изменений отношения педагога к ученику (в зависимости от накопления педагогического опыта). Личностные шаблоны по способностям и по профессиональным проблемам). Необходимость индивидуального подхода. Проблемы одарённых детей. Качества «средних» детей. Их психологическая зависимость от педагога. Ошибки педагогической диагностики. Смысловой барьер. Типич-</p>	<p>ПК-2 ПК-4</p>

	<p>ные ошибки педагогов. Проблема усталости от педагогического воздействия.</p> <p>Принцип составления учебных планов (Ринзули). Три ступени личного развития задачи каждого этапа. Профессиональное развитие как совокупность необратимых изменений, связанных с достижением психологической зрелости и самореализации человека как личности. Три типа динамики развития (пассивный, мятежный, рациональный). Соотношение развития и обучения. Возрастная динамика развития, понятие возраста хронологического, биологического, эмоционального, интеллектуального, социального, психологического, творческого, нравственного.</p>	
Тема 7. Самооценка. Самооценка музыканта-профессионала.	<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>ПК-2 ПК-4</p>
Тема 8. О разных подходах к исследованию композиторского творчества.	<p>Выявление типологических особенностей протекания творческого процесса на основе анализа эскизов, высказываний представителей творческих профессий, фактов их творческих биографий, экспериментальных данных, представлений о высшей нервной деятельности, данных психологии мышления, специфики культурно-стилевых эпох. Моделирование механизма творческой деятельности, базирующееся на общепсихологических представлениях о мыслительной деятельности и процессах памяти, восприятия, воображения; о структуре музыкального интеллекта.</p>	<p>ПК-2 ПК-4</p>
Тема 9. Формирование психологической установки на творческий акт.	<p>Понятие психологической настройки. Специфика композиторского слуха: долговременная память на слуховые образы, избирательность восприятия, высокоразвитая способность произвольных звукопредставлений. 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>ПК-2 ПК-4</p>

Тема 10. Становление интонационной формы в творческом процессе композитора.	Сознательные и неосознаваемые процессы в композиторском творчестве. Понятие эмоционально-динамической и интонационно-динамической моделей («свёрток»), их качественные преобразования в ходе творческого процесса. Значение экстрамузыкальных представлений в одномоментном «видении» целого. Фазы творческого процесса композитора.	ПК-2 ПК-4
Тема 11. Феномен психотехники в творческом процессе. Психотехника исполнителя и композитора.	Значимость координации разных форм и уровней сознания в творческом процессе. Понятие психотехники. Литературная программа как элемент композиторской психотехники. Планирование творческого процесса. Эскизная работа. Некоторые особенности индивидуальной системы творческой работы С.И. Танеева, И.Ф. Стравинского, Н.К. Метнера. Сценические состояния. Способы преодоления эстрадного волнения.	ПК-2 ПК-4

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Практические (семинары)	СРС	Всего часов
Тема 1. Становление и основная проблематика музыкальной психологии.	1	1	4	6
Тема 2. Музыкальная одаренность.	1	3	12	16
Тема 3. Профессиональный слух музыканта: разновидности и специфика.	1	3	12	16
Тема 4. Феномен памяти в музыкальной деятельности. Специфика музыкальной памяти.	1	3	12	16
Тема 5. Организация внимания в музыкальной деятельности.	1	3	12	16
Тема 6. Особенности личностного и профессионального развития. Проблемы профессиональной педагогики в сфере музыкального и художественного творчества.	1	3	12	16
Тема 7. Самооценка. Самооценка музыканта-профессионала.	--	2	10	12
Тема 8. О разных подходах к исследованию композиторского творчества.	1	1	8	10
Тема 9. Формирование психологической установки на творческий акт.	1	3	8	12
Тема 10. Становление интонационной формы в творческом процессе композитора.	--	2	8	10
Тема 11. Феномен психотехники в творческом процессе. Психотехника исполнителя и композитора.	1	3	10	14
Итого за семестр	9	27	108	144

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика семинаров	Трудоёмкость (час.)
Становление и основная проблематика музыкальной психологии.	Становление и основная проблематика музыкальной психологии.	1
Музыкальная одаренность.	Музыкальная одаренность.	3
Профессиональный слух музыканта: разновидности и специфика.	Профессиональный слух музыканта: разновидности и специфика.	3
Феномен памяти в художественной деятельности. Специфика музыкальной памяти	Феномен памяти в художественной деятельности. Специфика музыкальной памяти	3
Организация внимания в художественной и музыкальной деятельности	Организация внимания в художественной и музыкальной деятельности	3
Особенности личностного и профессионального развития. Проблемы профессиональной педагогики в сфере музыкального и художественного творчества.	Особенности личностного и профессионального развития. Проблемы профессиональной педагогики в сфере музыкального и художественного творчества.	3
Самооценка. Самооценка музыканта-профессионала.	Самооценка. Самооценка музыканта-профессионала.	2
О разных подходах к исследованию художественного и композиторского творчества.	О разных подходах к исследованию художественного и композиторского творчества.	1
Формирование психологической установки на творческий акт	Формирование психологической установки на творческий акт	3
Становление интонационной формы в творческом процессе композитора	Становление интонационной формы в творческом процессе композитора	2
Феномен психотехники в творческом процессе. Психотехника исполнителя и композитора	Феномен психотехники в творческом процессе. Психотехника исполнителя и композитора. Сценические состояния	3
	Итого за 2 семестр	27

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Электронный ресурс] / Л. Л. Бочкарев. – 1 файл в PDF формате. – М. : Ин-т психологии РАН, 1997. – 224 с. – Режим доступа : 1194 . - Полнотекстовый документ на жестком диске.

Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] / Л. Л. Бочкарев, Российская академия наук, Ин-т психологии. – М. : Ин-т психологии РАН, 1997. – 352 с. : ил. тв.

2. Найко, Н. М. Диалог с неосознанным неизвестным [Электронный ресурс]: отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов: монография / Н. М. Найко, Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 285 с. – Режим доступа : 1202 . – Полнотекстовый документ на жестком диске.

Найко Н.М. Диалог с неосознанным неизвестным [Текст] : отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов: монография / Н. М. Найко, Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2012 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 284 с. : тв.

3. Петрушин, Валентин Иванович. Психология и педагогика художественного творчества [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М. : Академический проект : Гаудеамус, 2006. – 489 с. – (Gaudeamus).

4. Старчеус М.С. Личность музыканта [Текст] : [исследование] / М. С. Старчеус, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. – М. : Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского (МГК им. П.И. Чайковского), 2012. – 846 с. : ил. – (Психология: о музыкантах, для музыкантов).

5. Старчеус М.С. Слух музыканта [Текст] / М. С. Старчеус, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. – М. : Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского (МГК им. П.И. Чайковского), 2003. – 640 с. : тв.

6.2. Дополнительная литература:

1. Бережанский П.Н. Абсолютный музыкальный слух [Электронный ресурс] : сущность, природа, генезис, способ формирования и развития / П. Н. Бережанский. – 1 файл в формате PDF. – М. : [Б.и.], 2000. – 58 с. – Режим доступа : 732 . - Полнотекстовый документ на жестком диске.

2. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Электронный ресурс] / Л. Л. Бочкарев. – 1 файл в PDF формате. – М. : Ин-т психологии РАН, 1997. – 224 с. – Режим доступа : 1194 . - Полнотекстовый документ на жестком диске.

Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] / Л. Л. Бочкарев, Российская академия наук, Ин-т психологии. – М. : Ин-т психологии РАН, 1997. – 352 с. : ил. тв.

3. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. Психология специальных способностей [Текст] / Д. К. Кирнарская. – М. : Таланты - XXI век, 2004. – 496 с.

4. Музыкальная психология и психология музыкального образования [Текст] : теория и практика: учебник для студентов музыкальных факультетов учреждений высшего педагогического профессионального образования / под ред. Г. М. Цыпин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2011. – 384 с.

5. Найко Н.М. 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» –

- ФГБОУ ВПО «КГАМиТ»; – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2013. Режим доступа : 1886 . (282 с.)
- Найко, Наталья Михайловна. Проблемы психологической организации творческого процесса композитора [Текст] : учебное пособие по курсу "Музыкальная психология" для студентов специальностей "Музыковедение" и "Композиция": рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов высших учебных заведений по специальности 072901 "Музыковедение" / Н. М. Найко, Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – Красноярск : [Б.и.], 2013 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 282 с. : мяг.
6. Петрушин В.И. Музыкальная психология [Текст] : учебное пособие для вузов / Валентин Иванович Петрушин . - 2-е изд.. - М. : Академический проект ; Трикста, 2008. - 400 с. : тв. (Gaudeamus)
 7. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика [Текст] : учебное пособие / под ред. Г. М. Цыпин. – М. : АСАДЕМА, 2003. – 368 с. : тв. – (Высшее образование) . - Гриф УМО.
 8. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей [Электронный ресурс] / Б. М. Теплов, Академия педагогических наук РСФСР, Ин-т психологии. – 1 файл в формате PDF. – М. : Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1947. – 335 с. – Режим доступа : 1193 . - Полнотекстовый документ на жестком диске.
Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей [Текст] / Б. М. Теплов, Академия педагогических наук РСФСР, Ин-т психологии. – М. : Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1947. – 335 с. : тв.
 9. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей [Текст] / Б. М. Теплов // Психология музыки и музыкальных способностей [Текст] : хрестоматия / сост. и ред. А. Е. Тарас. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. – С. 16-360.
 10. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Цагарелли. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Композитор, 2008. – 368 с. : ил., нот. – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/2893/>
Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Цагарелли. – СПб. : Композитор, 2008. – 368 с. : ил., нот.
 11. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности [Текст] : [очерки] / Геннадий Моисеевич Цыпин . - М. : Музыка, 2010. - 125 с. : мяг.

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование

Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал

Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Искусствознание

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

Музыка: Библиографическая информация

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

Музыка и время

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыкальная палитра
Музыкальный журнал
Музыкант-классик
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Orega Musicologica (Музыковедческие труды)
Проблемы музыкальной науки
Проект Классика
Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)
Советский балет (до 1992 г., с 1992 г. – Балет)
Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
Театр и искусство: статьи по вопросам театра и искусства: журнал
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных
Философия и культура

Газеты

Культура
Музыкальное обозрение
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

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://80.91.199.13:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com/books>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science. - URL: <http://apps.webofknowledge.com>
6. Scopus - крупнейшая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Помимо журналов Scopus индексирует материалы конференций, патенты, книжные серии и отдельные монографии, другие издания. – URL: <https://www.scopus.com>
7. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

8. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Образовательные ресурсы в сети интернет

- [Министерство просвещения Российской Федерации](#) - официальный сайт
- [Министерство науки и высшего образования Российской Федерации](#) - официальный сайт
- Федеральный портал [«Российское образование»](#)
- Информационная система [«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»](#)
- [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов](#)
- [Российский общеобразовательный портал](#)
- [Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов](#)

Интернет-ресурсы

<https://www.belcanto.ru>

<https://www.culture.ru>

1. 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-3-04, I-1-05):

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные фортепиано, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы (ноутбук, проектор, колонки);

Для самостоятельной работы аспиранта:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 560,81 м², с фондом свыше 132000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 100 посадочных мест. В том числе:
 - читальный зал на 50 мест (из них 6 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 8 мест;
 - помещения для работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека): 42 посадочных места (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института; в фонде видеотеки (представленном DVD дисками и видеофайлами, доступными по локальной сети - всего 1522 единиц хранения) представлен визуально наглядный материал учебно-методического характера (художественные, научно-популярные фильмы, мастер-классы, концертные записи, сценические постановки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 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. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

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, АИБСАbsotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книго-обеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Устный ответ

позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности:

Знать:

- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития;
- основные понятия музыкальной психологии и педагогики высшей школы;
- структуру и специфику музыкальных способностей;
- возрастные особенности обучающихся;
- основные виды, функции и свойства памяти, специфику музыкальной памяти;
- психологические функции, формы, виды и свойства внимания, специфику организации внимания в музыкальной деятельности;
- комплекс одарённости и основные составляющие механизма творческого процесса композитора;
- комплекс одарённости и основные составляющие механизма творческого процесса исполнителя;
- закономерности и способы психологической подготовки к концертному выступлению.

Уметь:

- применять новые знания для осмысления и решения задач собственного профессионального и личностного развития;
- анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования;
- грамотно раскрывать содержание основных понятий музыкальной психологии и

педагогике высшей школы;

– критически с позиций современной науки осмысливать собственную педагогическую и исполнительскую практику;

– использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, с учетом: возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей);

–

Владеть:

– приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования;

– методологическими основами для психологически грамотной организации учебно-воспитательного процесса в вузе и процесса творческой деятельности.

Устный ответ

Критерии	Оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
1. Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.	Отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательное изложение и логика в изложении темы. Временные рамки ответа размыты.	Вопрос раскрыт частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений вопроса. Ответ затянут по времени, потребовались наводящие вопросы.	Ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание вопроса раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени.	Обоснованный, четкий ответ, прослеживается логика в изложении темы и собственный взгляд на проблему. Вопрос раскрыт полностью за оптимальное время.
2. Гибкость мышления, знание научной литературы.	Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания научной литературы (менее 40%).	Большие затруднения в ответах на дополнительные вопросы. Избирательное знание некоторых источников научной литературы (не менее 50%).	Незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, хорошая ориентация в научной литературе (не менее 80%).	Грамотные и содержательные ответы на дополнительные вопросы. Эрудированность в знании научной литературы (100%).

3. Уровень владения профессиональной терминологией.	Слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.	Большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).	Знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности.	Уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.
---	---	---	--	---

2. Типовые контрольные задания

Тесты

1. Подчеркните верное утверждение:

а). Талант есть следствие большого количества времени, затраченного на занятия.

б). Талант является результатом врожденных факторов наследственного происхождения.

в). Талант является результатом квалифицированного руководства со стороны педагога и поддержки семьи на ранней стадии развития.

2. Отметьте верные утверждения:

при абсолютном слухе точность узнавания высоты звуков может не превышать 30%;

при абсолютном слухе точность узнавания высоты звуков должна составлять 100%;

при абсолютном слухе точность узнавания высоты звуков различна в разных регистрах повышается в среднем регистре, снижается – в высоком и низком;

при подлинном абсолютном слухе точность узнавания высоты звуков не зависит от регистра.

3. Подчеркните верное утверждение (или несколько):

критерием гармонического восприятия служит:

а) способность отличать консонансы от диссонансов,

б) восприятие ладовых функций аккордов,

в) способность указать количество тонов в созвучии,

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

4. Подчеркните верное утверждение (или несколько):

а) музыкальные представления могут включать в себя зрительные моменты

б) музыкальные представления могут включать в себя моторные моменты

в) музыкальные представления почти никогда не бывают чисто слуховыми

г) музыкальные представления профессионала должны быть свободны от каких-либо иных представлений.

5. Распределите в соответствующие столбцы буквенные индексы проявлений, показательных для моторной памяти и для памяти на движения:

Моторная память	Память на движения
A c f g	B d e

а) эта память запечатлевает и хранит двигательный образ, сотканный из множества двигательно-мышечных ощущений;

б) эта память запечатлевает и хранит образ движения, его целостную образно-двигательную картину;

с) это всегда произвольная память;

д) эта память фиксирует любое движение, которое можно наблюдать, представлять, вообразить, описать и т. п.;

е) эта память объединяет все ресурсы для создания наглядных образов движений: зрительные, слухозрительные, слуходвигательные, осязательные, вестибулярные и иные ощущения, словесные описания, метафорические образы и понятия о движениях;

ф) эта память фиксирует, прежде всего, привычные движения, которые совершаются с большей легкостью;

г) физиологический механизм этой памяти – динамический стереотип.

- б) Отметьте верные утверждения:

- **с возрастом различительная звуковысотная чувствительность детей улучшается;**
- звуковысотная чувствительность – природная способность, данная человеку от рождения;
- **звуковысотная чувствительность развивается в результате занятий музыкой;**
- звуковысотная чувствительность – показатель музыкальной одарённости.

Вопросы открытого типа

- 1) 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 вызвавшую яркую эмоциональную реакцию. Это важно учитывать преподавателям.
- 2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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.

6) Что такое произвольное внимание?

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

7) 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.

8) Что характерно для оптимального сценического состояния?

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

9) 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.

10) Назовите некоторые предпосылки провалов памяти на сцене

А) нарушение оптимальной связи между автоматизированными и осознанными компонентами исполнительского действия. Оно происходит в результате вмешательства сознания в автоматизированные действия либо «недоученности»

Б) изменение организации внимания во время выступления – нарушение концентрации внимания, замедление реакций памяти, что сказывается при психологической усталости или, наоборот в том случае, когда выученное не освежалось в памяти.

В) результат «страхов» – например, страха фальшивой ноты, трудного места, мышечного зажима, отказа инструмента и просто «страха страхов» (“я боюсь, что я буду бояться”).

11) Назовите два компонента мелодического слуха

А) перцептивный (*perceptio – восприятие*) компонент или ладовое чувство;

Б) репродуктивный компонент, или музыкально-слуховые представления.

12) Какими признаками наиболее часто пользуются для характеристики тембров?

светлотные характеристики,

осязательные характеристики,

пространственно-объемные характеристики.

13) С какими проблемами может столкнуться обладатель эйдетической памяти?

Эйдетическая память препятствует запоминанию абстрактных отношений, знаковых структур, которые нельзя перенести в наглядную форму. Она может затруднять понимание художественного текста, изобилующего метафорами.

14) Что такое «комплекс вундеркинда», по К. Мартинсену?

Комплекс был выведен из феномена музыкального развития маленького Моцарта.

В «комплексе вундеркинда» особенный способ подчинения моторики слуху, при котором двигательная сторона игры уходит из-под сознательного контроля, управляясь почти полностью приказами слуха.

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

В образовательном процессе применяются учебно-методические материалы и научная литература, рекомендуемые для самостоятельного освоения студентами (чтения и конспектирования) и последующего обсуждения, написания рефератов, контрольные вопросы по темам курса и тесты.

Формы контроля уровня обученности ассистентов-стажёров

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, итоговый контроль (зачёт с оценкой), контроль самостоятельной работы аспирантов.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса-собеседования с ассистентами-стажёрами по темам курса.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачёта с оценкой в конце 2 семестра.

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

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всех двух семестров. Формы контроля: устный опрос, собеседование, участие в работе научно-практических конференций, написание реферата и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы ассистентов-стажёров учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.

Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим практические занятия. 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 к сдаче зачета должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
- При проведении устного зачета экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов.
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Структура зачёта с оценкой

Дифференцированный зачёт складывается из устного ответа (ответ на вопросы по билету, коллоквиум в виде опроса по основным понятиям курса), участия в дискуссионном собеседовании с преподавателем по теме реферата.

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