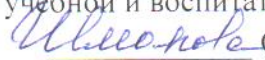

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К.ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
Учебно-методического совета
Протокол № 11

от «29» июня 2020 г.

Утверждаю
проректор
по учебной и воспитательной работе
 О. В. Шмакова
«30» июня 2020 г.

Кафедра: гуманитарных дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Основная профессиональная образовательная программа по направлениям подготовки:

- 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль «Инструменты эстрадного оркестра»)
- 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»; «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»).
- 53.03.03 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»)
- 53.03.05 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором
- 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профили «Музыковедение», «Этномузыкология», «Музыкальная педагогика»)

Основная профессиональная образовательная программа по специальностям:

- 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализации «Фортепиано, «Концертные струнные инструменты», «Концертные духовые и ударные инструменты», «Концертные народные инструменты»);
- 53.05.02 – Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализации «Художественное руководство академическим хором», «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»)
- 53.05.04 – Музыкально-театральное искусство (специализация «Искусство оперного пения»);
- 53.05.05- Музыковедение; 53.05.06 – Композиция

Форма обучения - очная

Автор-составитель: Крылова Ю.С., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин

Рассмотрено на заседании
кафедры:

Протокол № 11

«24» июня 2020 г.

Зав. кафедрой С. А. Останина

Петрозаводск
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
  2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
  3. Объем дисциплины и виды учебной работы
  4. Содержание дисциплины
    - 4.1. *Содержание разделов дисциплины*
    - 4.2. *Распределение часов по темам и видам занятий*
  5. Формы контроля
    - 5.1. *Текущий контроль*
    - 5.2. *Промежуточный контроль*
    - 5.3. *Итоговый контроль*
  6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
    - 6.1. *Основная литература*
    - 6.2. *Дополнительная литература*
  7. Современные базы данных и информационно-справочные системы
  8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения
  9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
- Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций для осуществления педагогической деятельности в области общего, дополнительного, профессионального образования.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать комплекс знаний в области музыкальной педагогики и психологии, включая современные тенденции зарубежной и отечественной музыкальной педагогики;
- научить использовать полученные знания по дисциплине при теоретическом решении музыкально-педагогических задач;
- научить планировать и организовывать образовательный процесс, в том числе для детей с особыми потребностями на основе психологических особенностей детей разного возраста и знания принципов и технологий инклюзивного обучения, и обучения одаренных детей;
- научить работать (анализировать, разрабатывать и т.д.) с нормативно-правовой и учебно-методической документацией в области дополнительного образования детей и взрослых, общего и профессионального образования и самостоятельно разрабатывать учебную документацию по профилю преподаваемых дисциплин;
- научить работать с методической литературой по вопросам диагностики и развития творческих способностей детей при проведении групповой и индивидуальной работы с ними.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

2.1. Дисциплина направлена на формирование *универсальных* компетенций - УК, *общепрофессиональных* компетенций - ОПК в разрезе направлений подготовки и специальностей:

Код и наименование компетенций	Направление подготовки
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады; 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство; 53.03.03 Вокальное искусство; 53.03.05 Дирижирование; 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.05 Музыковедение; 53.05.06 Композиция;
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	

В результате изучения дисциплины *бакалавр* должен:

знать:

- основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
- особенности психологии творческой деятельности;
- закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
- психологию общения, методы развития личности и коллектива;
- этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
- механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
- различные системы и методы музыкальной педагогики;
- приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;
- принципы разработки методических материалов.

уметь:

- формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
- работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;
- понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
- реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- находить эффективные пути для решения педагогических задач.

владеть:

- навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
- понятийным аппаратом в области права;

- навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления;
- навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
- системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;
- системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

В результате изучения дисциплины *специалист* должен:

знать:

- психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
- основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
- основные особенности организации образовательного процесса и методической работы;
- различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;
- приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;
- нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства.

уметь:

- создавать в коллективе психологически безопасную и доброжелательную среду;
- учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
- предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
- планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики;
- формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность.

владеть:

- навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон;
- различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий.

2.2. Дисциплина направлена на формирование *обязательных профессиональных* компетенций - ПКО и *профессиональных* компетенций (рекомендуемых) – ПК в разрезе направлений подготовки и специальностей:

Код компетенций	Наименование компетенций	Направление подготовки
ПКО-4	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкального искусства эстрады и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
ПКО-5	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	53.03.03 Вокальное искусство
	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	53.03.05 Дирижирование
ПКО-10	Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Этномузыкология»)
ПКО-1		53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыкальная педагогика»)
ПКО-2	Способен планировать и организовывать образовательный процесс в организациях дополнительного образования детей и	

	взрослых	
ПКО-3	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного	53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыковедение»)
ПКО-8	профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Этномузыкология»)
ПКО-11	Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых	
ПКО-5	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	53.05.02 – Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
ПКО-5	Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией музыкального искусства, культуры и педагогики	53.05.05 Музыковедение
ПКО-6	Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы	
ПКО-7	Способен анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения	
ПКО-3	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально-теоретических дисциплин) и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	53.05.06 Композиция
ПКО-8	Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
ПКО-9	Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические	

	материалы	
ПКО-10	Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения	
ПК-3	Способен применять современные психолого-педагогические технологии	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
ПК-1	(включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	53.03.03 Вокальное искусство; 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыковедение»).
ПК-5		53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.06 Композиция
ПК-2		53.03.05 Дирижирование
		53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
ПК-4	Способен готовить, организовывать и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
ПК-2		53.03.03 Вокальное искусство
ПК-6		53.03.05 Дирижирование
ПК-1	Способен ставить и решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся	53.05.05 Музыковедение
ПК-2		53.05.01 Искусство концертного исполнительства

В результате изучения дисциплины *бакалавр* должен:
знать:

- способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; среднего профессионального образования; дополнительного образования детей и взрослых;
- роль воспитания в педагогическом процессе;
- формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; образовательных организациях среднего профессионального образования; дополнительного образования детей и взрослых;
- методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
- психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
- цели, содержание, структуру программы среднего профессионального образования;
- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;

- психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп;
  - психофизические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
  - принципы организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования;
  - основы планирования учебного процесса, принципы педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ в процессе промежуточной и итоговой аттестации
  - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов, Федеральных государственных требований;
  - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования;
  - нормативно-правовые основы инклюзивного образования;
  - особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфику работы с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам);
  - требования профессиональных стандартов в области педагогической деятельности, федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральные государственные требования в области дополнительного предпрофессионального образования;
  - основные принципы организации учебного процесса и культурных мероприятий в образовательных организациях;
  - способы объективной оценки знаний, обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
  - основные цели и задачи педагогической деятельности в области музыкального образования;
  - способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
  - особенности возрастной психологии детей и подростков;
  - основные принципы обучения детей с особыми потребностями.
- уметь:*
- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность в процессе профессионального развития, способность к самообучению, инициативу;
  - использовать методы психической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
  - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
  - планировать учебный процесс, составлять учебные программы;

- планировать, организовывать и проводить учебные занятия, внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в образовательных организациях;
- осуществлять подготовку необходимой учебной документации, учебных пособий;
- проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия;
- организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
- разрабатывать методическую документацию для индивидуальных и групповых занятий с учащимися разного возраста;
- составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию;
- организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия;
- планировать занятие;
- адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе детей с особыми потребностями.

владеть:

- умением планирования педагогической работы;
- навыками общения с обучающимися разного возраста;
- приемами психической саморегуляции;
- педагогическими технологиями;
- методами и навыками воспитательной работы с обучающимися.
- коммуникативными навыками работы с обучающимися разного возраста;
- принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей);
- основами педагогики и психологии;
- навыками формирования у обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса;
- навыками планирования учебного процесса и контрольных мероприятий, направленных на оценку его результатов;
- навыками разработки новых педагогических технологий и методик обучения.

В результате изучения дисциплины **специалист** должен:

знать:

- специфику педагогической и воспитательной работы с обучающимися в группах разного возрастного уровня;
- основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах;
- структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе;

- важнейшие направления развития педагогики – отечественной и зарубежной;
- основную литературу в области методики и музыкальной педагогики;
- различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики;
- сущность образовательного процесса;
- современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности специальных и творческих способностей.

уметь:

- осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- планировать учебный процесс, разрабатывать методическую документацию;
- планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы;
- грамотно выстраивать тактику и стратегию учебного процесса;
- самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой;
- решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся;
- анализировать значимые художественно-эстетические проблемы и использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
- определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей, оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса.

владеть:

- основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;
- навыками составления методических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности;
- современными методами организации образовательного процесса;
- технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики;
- приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности обучающихся;
- способами повышения индивидуального уровня творческой работоспособности с учетом возрастных особенностей обучающихся;
- способами психологического воздействия на обучающихся;
- включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс;
- технологиями инклюзивного образования.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 68 часов контактной работы с обучающимися (в виде лекционных занятий), 40 часов самостоятельной работы, 36 часов отводится на проведение экзамена по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		3	4
	144	3	4
Контактная работа (всего)	68	-	-
В том числе:			
Лекционные занятия	68	32	36
Самостоятельная работа студента (всего)	40	20	20
Зачет		✓	
Экзамен	36		36
Общая трудоемкость (час.)	144	52	92

4. Содержание дисциплины:

Содержание дисциплины включает в себя изучение музыкально-познавательных процессов; психологии музыкального творчества, музыкальных способностей и одаренности; структуры и содержания музыкального образования; возрастных особенностей музыкального развития и формирования личности музыканта; нормативно-правового регулирования организации образовательного процесса в организациях различного уровня образования; принципов и технологий инклюзивного обучения. В курсе студенты осваивают понятийный аппарат психологии и педагогики, изучают основные методики в области музыкальной педагогики, принципы планирования учебного процесса, составления учебно-методической документации, создания комфортной образовательной среды и способы построения продуктивных форм взаимодействия педагога с обучающимися.

4.1. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Музыкальная педагогика и психология как междисциплинарные области научного знания.

Лекция 1. Тема 1. Музыкальная педагогика и психология (место музыкальной педагогики и музыкальной психологии в системе наук). Этапы изучения музыкальной психологии. Музыкальная педагогика как междисциплинарная наука. Направления, отрасли музыкальной педагогики и психологии.

Лекция 2. Тема 2. Основные категории музыкальной педагогики и психологии. Основные категории музыкальной педагогики

(музыкальное воспитание, музыкальное обучение, музыкальное образование) и общепсихологические термины и понятия (сознание, ощущения, внимание, восприятие, память, мышление, воображение, воля, чувства, темперамент, характер, способности). Предмет и задачи изучения музыкальной педагогики и психологии.

*Лекция 3. Тема 3. **Проблема формирования отношения к музыке как духовной ценности.*** Аксиологический подход в системе музыкального образования. Музыка как вид искусства и ее воздействие на человека.

Раздел 2. Музыкально-творческая деятельность.

*Лекция 4. Тема 4. **Личность музыканта в музыкально-творческой деятельности.*** Понятия «личность» и «индивидуальность» в философии, психологии, социологии. Музыкально-творческая деятельность в структуре человеческой деятельности. Механизмы композиторской, исполнительской и слушательской деятельности.

*Лекция 5. Тема 5. **Психологический аспект музыкального исполнительства.*** Историко-психологический аспект исполнительского искусства. Психологические проблемы интерпретации. Артистизм и эстрадная выдержка. Профессиональной, психологический, адаптационный аспекты подготовки к публичному выступлению.

*Лекция 6. **Эмоционально-волевая сфера музыкального искусства.*** Переживание и его виды (чувства, эмоции, аффекты) Настроение как особое эмоциональное состояние. Мотивация настроения. Стресс и его психологические характеристики. Виды чувств (нравственные, интеллектуальные и эстетические). Эмоции и чувства в музыке. Воля и волевые процессы. Оптимальное концертное состояние, методы овладения им.

*Лекция 7. Тема 6. **Музыкально-педагогическая деятельность.*** Профессионально-значимые (приоритетные) качества педагога-музыканта. Критерии профессиональной компетентности. Педагогическое общение: задачи, функции, современные установки, методы общения. Факторы, влияющие на эффективность музыкально-педагогического общения.

Раздел 3. Возрастные особенности музыкального развития.

*Лекция 8. Тема 7. **Этапы музыкального обучения и становления профессионального музыканта.*** Классификации возрастных групп обучающихся. Особенности психофизического развития детей в контексте музыкального обучения. Принципы развивающего обучения в музыке. Профессиональное самоопределение. Профессиональное самоутверждение.

Раздел 4. Музыкально-познавательные процессы.

*Лекция 9. Тема 8. **Основы психологии музыкального слуха.*** Слух музыканта: исследования, теории о концепции развитии музыкального слуха. Музыкальный слух и его классификация по видам. Психолого-педагогические особенности развития музыкального слуха учащихся разного возраста на уроках.

Лекция 10. Тема 9. Музыкальна-слуховые ощущения. Ощущения от обертонов, Музыкально-слуховые ощущения (мелодический слух, полифонический слух, гармонический слух, темброво-динамический слух). Музыкально-слуховые представления. Двигательные ощущения.

Лекция 11. Тема 10. Психологический аспект восприятия музыки. Восприятие как процесс. Особенности музыкального восприятия. Роль жизненного опыта в восприятии музыки. Восприятие времени в музыке.

Лекция 12. Теории музыкального восприятия и его воспитания. Назайкинский Е.В. «О психологии музыкального восприятия»: анализ исследования. Активизация музыкального восприятия в музыкально-педагогическом процессе.

Лекция 13. Тема 11. Музыкальная память и внимание. Основные виды музыкальной памяти и их характеристика. Запоминание музыкального произведения по формуле И.Гофмана.

Лекция 14. Тема 12. Музыкальный язык, музыкальное сознание и музыкальное мышление. Сущность музыкального языка, музыкального сознания и музыкального мышления. Музыкальный язык. Теории и концепции. Сущность и содержание. Музыкальное сознание: сущность и содержание. Образ как структурная единица музыкального сознания. Мышление как один из психических познавательных процессов личности. Формы мышления (понятия, суждения, умозаключения). Основные процессы мышления. Качества мышления. Основные параметры музыкального мышления.

Лекция 15. Музыкальное мышление и музыкальное сознание. Теории и концепции. О развитии музыкального мышления в трудах ученых XIX века (И.-Ф. Гербарта, О. Гостинского, Р. Мюллер-Фрайенфельса, В. Гельферта), отечественном музыкознании (Б.В. Асафьев, Л.А. Мазель, В.В. Медушевский, В.В. Протопопов, Е.А. Ручьевская, А.Н. Сохор).

Лекция 16. Тема 13. Воображение в музыкальном искусстве и значение его развития в музыкальной педагогике. Воображение в музыкальном искусстве. Связь музыкального воображения с жизненным опытом. Развитие музыкального воображения.

Раздел 5. Психология музыкальных способностей и одаренности.

Лекция 17. Тема 14. Природные данные и природные качества. Музыкальные задатки. Музыкальные способности. Природные качества (всеобщие и особенные). Единичные природные качества и природные задатки. Сущность понятия способностей человека. Природные человеческие способности. Классификация музыкальных способностей. Частные музыкальные способности.

Лекция 18. Эволюция взглядов на музыкальность и природу музыкальных способностей. Исследования музыкальных способностей в трудах зарубежных (Х.Ф. Михаэлис, Карл Сишор, Карл Штумтф, Геза Ревес, Э. Гордон и др.) и отечественных (Б.М. Теплов, А.Н. Сохор, М.Г. Арановский, Г.М. Цыпин, К.В. Тарасова, М.С. Старчеус) ученых.

Лекция 19. Современные теории музыкальных способностей. Анализ исследования Д.К. Кирнарской «Музыкальные способности». Музыкальный интеллект.

Лекция 20. Тема 15. Проблема музыкальной одаренности. Сущность понятия «музыкальная одаренность». Актуальность проблемы детской музыкальной одаренности и ее структурных компонентов. Понятия «талант», «гениальность», «креативность». Роль креативности в развитии музыкального таланта и ее выражение в музыкально-исполнительской деятельности. Диагностика детской музыкальной одаренности.

Лекция 21. Тема 16. Выявление способностей и их тестирование. Цели и задачи выявления способностей. Методология выявления музыкальных способностей. Тесты Айзенка, Кеттела, Люшера, Леонгарда, Тэйлора, Петрушина.

Раздел 6. Психолого-педагогические аспекты обучения музыке.

Лекция 22. Тема 17. Обучение музыке как совместная музыкально-творческая деятельность. Совместное творчество в процессе обучения музыкальной деятельности на основе педагогической концепции К.Орфа. Музыкально-творческая деятельность на уроках «музыки» в общеобразовательных школах. Особенности совместной музыкально-творческой деятельности на этапе профессионального обучения. «Рождение» смыслов и ценностей профессии музыканта.

Лекция 23. Тема 18. Методы педагогического воздействия в процессе обучения музыке. Методы и приёмы музыкального воспитания дошкольников. Использование методов музыкального образования, и их классификация на современном уроке музыки в общеобразовательной школе.

Лекция 24. Тема 19. Современные образовательные технологии в музыкальной педагогике. Понятие «педагогические технологии». Современные музыкальные образовательные технологии (технология проектной деятельности, мультимедиа-технологии, модульное обучение, игровые технологии).

Лекция 25. Тема 20. Образовательные программы обучения музыке в образовательных учреждениях различного типа и вида. Цель, задачи, структура и содержание образовательных программ в учреждениях основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования детей и взрослых.

Раздел 7. Музыкальное образование в системе художественно-творческого образования детей.

Лекция 26. Тема 21. Музыкальное образование в России: этапы и стадии развития. Зарождение музыкальной педагогики. Становление и развитие отечественного музыкального образования. Братья Рубинштейны – основатели первых русских консерваторий. История музыкального образования в России в советский период.

Лекция 27. Основные отечественные профессиональные музыкально-исполнительские школы XX века. Исполнительская школа как явление в музыкальной педагогике. Ленинградская фортепианная школа (представители, отличительные черты педагогики). Московская фортепианная школа (представители, отличительные черты педагогики). Отечественные скрипичные, виолончельные и альтовые школы XX века. Российское дирижерско-хоровое образование и основные дирижерско-хоровые школы XX века.

Лекция 28. Российское музыкальное образование на современном этапе. Современное российское музыкальное образование: основные тенденции реформирования и модернизации. Система музыкального образования. Профессиональное образование.

Лекция 29. Тема 22. Управление системой музыкального образования: механизмы общегосударственного и регионального регулирования. Государственное регулирование: объект, субъект, методы.

Лекция 30. Тема 23. Организация учебного процесса в учреждениях образования различного типа и вида. Общие формы организации работы с учащимися в процессе обучения (групповые и индивидуальные учебные занятия). Конкретные формы организации работы с учащимися в процессе обучения (урочные: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен; внеурочно: домашняя (самостоятельная) работа, факультативные занятия, работа с научной литературой, дополнительные занятия, реферативные работы, тематические конференции и т.д.).

Лекция 31. Тема 24. Планирование учебного процесса в образовательных организациях различного типа и вида. Планирование как необходимый процесс в деятельности образовательной организации различного типа и вида. Терминологический аппарат планирования. Основные характеристики процесса планирования. Механизмы планирования и оценки результатов деятельности образовательных организаций.

Лекция 32. Тема 25. Учебно-методическое обеспечение деятельности образовательной организации различного типа и вида. Учебно-методическая документация; структура и содержание образовательных программ. Методология подготовки необходимой учебной документации, учебных пособий в учреждениях различного типа и вида.

Раздел 8. Инклюзивное образование.

Лекция 33. Тема 26. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в России. Законодательные основы организации получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Многоуровневая система нормативно-правовых документов в сфере инклюзивного образования. Содержание основных нормативно-правовых документов, регулирующих сферу инклюзивного образования на российском и региональном уровнях.

Лекция 34. Тема 27. Психофизические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Характеристика психофизических особенностей детей-инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ. Дети с нарушением слуха. Дети с нарушением зрения. Дети с тяжелыми нарушениями речи. Дети с соматическими заболеваниями. Дети с умственной отсталостью. Дети с задержкой психического развития (ЗПР). Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дети с расстройствами раннего детского аутизма. Общие психолого-педагогические рекомендации в работе с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ.

Лекция 35. Тема 28. Принципы и технологиями инклюзивного образования. Принципы инклюзивного образования. Педагогические технологии (технологии, индивидуализирующие образовательный процесс: самостоятельная работа, урок по сценарию; технология дифференциации обучения; организация работы в группах с распределением функций, технология смешанной дифференциации; технология «портфолио»; технология коррекции трудностей в обучении и поведении; технологии, направленные на развитие социальных компетенций детей; прямое обучение социальным навыкам, формирование социальных навыков через подражание, организация групповых видов активности, в том числе игровых; социоиговые технологии; интерактивные технологии; дистанционные технологии; технологии оценивания достижений в инклюзивном образовании).

В рамках лекций предусмотрено проведение круглых столов, дискуссий.

Примеры дискуссий:

Дискуссия-диспут на тему: «Как воспитать отношение обучающихся разного возраста к музыке как духовной ценности?».

Дискуссия-конференция на тему «Диагностика музыкальных способностей у детей разного возраста и способы их развития».

Круглый стол «Виды музыкальной деятельности: сущность, содержание, особенности, профессиональные риски».

Круглый стол «Методологическая культура педагога-музыканта – одно из условий конкурентоспособности».

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы.

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Л	СРС	Всего часов
1.	Раздел 1. Музыкальная педагогика и психология как межпредметные области научного знания. Тема 1. Музыкальная педагогика и психология (место музыкальной педагогики и музыкальной психологии в системе наук).	2	-	2
2.	Раздел 1. Музыкальная педагогика и психология как межпредметные области научного знания. Тема 2. Основные категории музыкальной педагогики и психологии.	2	2	4
3.	Раздел 1. Музыкальная педагогика и психология как межпредметные области научного знания. Тема 3. Проблема формирования отношения к музыке как	2	2	4

	духовной ценности.			
4	Раздел 2. Музыкально-творческая деятельность. Тема 4. Личность музыканта в музыкально-творческой деятельности.	2	2	4
5.	Раздел 2. Музыкально-творческая деятельность. Тема 5. Психологический аспект музыкального исполнительства.	4	2	6
6.	Раздел 2. Музыкально-творческая деятельность. Тема 6. Музыкально-педагогическая деятельность.	2	2	4
7.	Раздел 3. Возрастные особенности музыкального развития. Тема 7. Этапы музыкального обучения и становления профессионального музыканта.	2	-	2
8.	Раздел 4. Музыкально-познавательные процессы. Тема 8. Основы психологии музыкального слуха.	2	-	2
9.	Раздел 4. Музыкально-познавательные процессы. Тема 9. Музыкально-слуховые ощущения.	2	-	2
10.	Раздел 4. Музыкально-познавательные процессы. Тема 10. Психологический аспект восприятия музыки.	4	2	6
11.	Раздел 4. Музыкально-познавательные процессы. Тема 11. Музыкальная память и внимание.	2	2	4
12.	Раздел 4. Музыкально-познавательные процессы. Тема 12. Музыкальный язык, музыкальное сознание и музыкальное мышление.	4	2	6
13.	Раздел 4. Музыкально-познавательные процессы. Тема 13. Воображение в музыкальном искусстве и значение его развития в музыкальной педагогике.	2	-	2
14.	Раздел 5. Психология музыкальных способностей и одаренности. Тема 14. Природные данные и природные качества. Музыкальные задатки. Музыкальные способности.	6	-	6
15.	Раздел 5. Психология музыкальных способностей и одаренности. Тема 15. Проблема музыкальной одаренности.	2	2	4
16.	Раздел 5. Психология музыкальных способностей и одаренности. Тема 16. Выявление способностей и их тестирование.	2	2	4
17.	Раздел 6. Психолого-педагогические аспекты обучения музыке. Тема 17. Обучение музыке как совместная музыкально-творческая деятельность.	2	2	4
18.	Раздел 6. Психолого-педагогические аспекты обучения музыке. Тема 18. Методы педагогического воздействия в процессе обучения музыке.	2	-	2
19.	Раздел 6. Психолого-педагогические аспекты обучения музыке. Тема 19. Современные образовательные технологии в музыкальной педагогике.	2	-	2
20.	Раздел 6. Психолого-педагогические аспекты обучения музыке. Тема 20. Образовательные программы обучения музыке в образовательных учреждениях различного типа и вида.	2	2	4
21.	Раздел 7. Музыкальное образование в системе художественно-творческого образования детей. Тема 21. Музыкальное образование в России: этапы и стадии развития.	2	4	6
22.	Раздел 7. Музыкальное образование в системе	2	2	4

	художественно-творческого образования детей. Тема 22. Управление системой музыкального образования: механизмы государственного и регионального регулирования.			
23.	Раздел 7. Музыкальное образование в системе художественно-творческого образования детей. Тема 23. Организация учебного процесса в учреждениях образования различного типа и вида.	2	2	4
24.	Раздел 7. Музыкальное образование в системе художественно-творческого образования детей. Тема 24. Планирование учебного процесса в образовательных организациях различного типа и вида.	2	2	4
25.	Раздел 7. Музыкальное образование в системе художественно-творческого образования детей. Тема 25. Учебно-методическое обеспечение деятельности образовательной организации различного типа и вида.	2	2	4
26.	Раздел 8. Инклюзивное образование. Тема 26. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в России.	4	2	6
27.	Раздел 8. Инклюзивное образование. Тема 27. Психофизические особенности работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.	2	2	4
28.	Раздел 8. Инклюзивное образование. Тема 28. Принципы и технологиями инклюзивного образования.	2	-	2
	Всего	68	40	108
	Экзамен		36	36
	Итого	68	76	144

5. Формы контроля.

Дисциплиной предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточный контроль (зачет) и итоговый контроль (экзамен).

5.1. Текущий контроль:

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в течение 3 и 4 семестров устно в виде собеседований, участия обучающихся в дискуссиях, круглых столах, написание реферата.

5.2. Промежуточный контроль

Промежуточный контроль проводится в 3 семестре в форме зачета.

Вопросы к зачету в 3 семестре:

- Музыкальная психология как междисциплинарная наука.
- Музыкальная педагогика как междисциплинарная наука.
- Основные категории музыкальной педагогики и психологии.
- Личность музыканта в музыкально-творческой деятельности.
- Музыкально-творческая деятельность в структуре общечеловеческой деятельности.
- Психологический аспект музыкального исполнительства.
- Музыкально-педагогическая деятельность.
- Этапы музыкального обучения и становления профессионального музыканта.
- Возрастные особенности детей в процессе их музыкального обучения.
- Общая характеристика музыкально-познавательных процессов.

11. Основы психологии музыкального слуха.
12. Музыкально-слуховые ощущения.
13. Психологический аспект восприятия музыки.
14. Музыкальное внимание.
15. Музыкальная память.
16. Музыкальный язык.
17. Музыкальное сознание и музыкальное мышление.
18. Воображение в музыкальном искусстве.
19. Развитие музыкального воображения.
20. Природные данные и природные качества. Музыкальные задатки.
21. Музыкальность и музыкальные способности.
22. Музыкальные способности и их классификации.
23. Частные музыкальные способности.
24. Выявление способностей и их тестирование.
25. Музыкальная одаренность.
26. Обзор исследований: Б.М. Теплов «Психология музыкальных способностей».
27. Обзор исследований: Д.К. Кирнарская «Музыкальные способности».
28. Обзор исследований: Г.Г. Коломиец «Музыкально-эстетическое воспитание. Аксиологический подход».

5.3. Итоговый контроль:

Формой итогового контроля является экзамен в 4 семестре. Экзамен проводится в устной форме. Итоговая оценка при устной форме экзамена учитывает результаты зачета и текущего контроля.

Вопросы к экзамену в 4 семестре:

1. Музыкальная педагогика: междисциплинарная наука, предмет изучения музыкальной педагогики. Сущность музыкального воспитания, музыкального обучения, музыкального образования.
2. Музыкальная психология: междисциплинарная наука, предмет изучения музыкальной психологии. Сущность понятий: «музыкальные ощущения», «музыкальное восприятие», «музыкальная память», «музыкальное внимание», «музыкальное мышление», «эмоции и чувства», «музыкальная речь», «музыкальное воображение».
3. Личность музыканта в музыкально-творческой деятельности (Личность. Индивидуальность).
4. Музыкально-творческая деятельность в структуре общей человеческой деятельности.
5. Личностные «механизмы» в композиторской, исполнительской и слушательской деятельности.
6. Психологический аспект музыкального исполнительства (Историко-психологический аспект исполнительского искусства. Психологические проблемы интерпретации).
7. Психологический аспект музыкального исполнительства (Артистизм и эстрадная выдержка. Психология подготовки к публичному выступлению).
8. Музыкальное восприятие и его воспитание (Роль музыкального восприятия и психологическая природа музыкального восприятия. Активизация музыкального восприятия в музыкально-педагогическом процессе. Восприятие музыки и музыкальное переживание. Восприятие мелодии и гармонии. Восприятие времени в музыке).
9. Музыкально-педагогическая деятельность (Профессионально-значимые (приоритетные) качества педагога-музыканта. Критерии профессиональной компетентности).
10. Педагогическое общение: задачи, функции, современные установки, методы общения. Факторы, влияющие на эффективность музыкально-педагогического общения.

11. Музыкальный язык (Понятие музыкального языка. Теории и концепции. Сущность и содержание).
12. Музыкальное сознание (Понятие музыкального сознания. Сущность и содержание).
13. Музыкальное сознание (Теории и концепции.).
14. Музыкальное мышление (Мышление как один из психических познавательных процессов личности. Формы мышления. Основные процессы мышления. Качества мышления. Основные параметры музыкального мышления).
15. Музыкальное мышление. Теории и концепции.
16. Эволюция взглядов на музыкальность и природу музыкальных способностей в музыкальной психологии и психологии музыкального образования.
17. Природные данные и природные качества. Музыкальные задатки.
18. Музыкальные способности. Сущность и содержание понятия. Классификация музыкальных способностей.
19. Основные этапы музыкального образования в России (Периодизация. Музыкальное воспитание и образование в России с древнейших времен до XVII века).
20. Музыкальное образование в России в XVII – первой половине XIX вв.
21. Создание первых русских консерваторий.
22. Основные отечественные профессиональные музыкально-исполнительские школы XX в.
23. Современное российское музыкальное образование: основные тенденции реформирования и модернизации.
24. Самоопределение и самоутверждение личности в профессиональной деятельности.
25. Типовые недочеты и «узкие места» в массовой практике преподавания музыки.
26. Методы (способы) обучения музыке в образовательных организациях культуры и искусства.
27. Педагогические технологии в музыкально-педагогическом процессе.
28. Планирование учебного процесса в образовательных организациях различного типа и вида.
29. Учебно-методическое обеспечение деятельности образовательной организации различного типа и вида.
30. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в России.
31. Психофизические особенности работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
32. Принципы и технологии инклюзивного образования.

Критерии выставления оценок при устной форме собеседования. дискуссионных форм, зачета и экзамена:

Оценка	Неудовлетвори- тельно	Удовлетвори- тельно	Хорошо	Отлично
1. Знание основных понятий и категорий.	Не может дать определение понятий и категорий.	Знает некоторые понятия и категории.	Может дать определения наиболее важных понятий и категорий.	Знает и свободно владеет понятийно-категориальным аппаратом.
2. Знание фактического материала.	Не знает материала.	Имеет приблизительное представление об обсуждаемых вопросах.	Знает материал, но не может его анализировать.	Свободно владеет материалом и может выносить самостоятельные суждения.

3. Логика и последовательность изложения.	Не владеет приёмами последовательного изложения материала.	Умеет формулировать простые суждения.	Знает основные законы логики, последовательно излагает материал.	Свободно владеет законами и принципами логики, может проводить операции анализа, синтеза, обобщения...
4. Знание различных точек зрения в подходах к решению проблем в области музыкальной педагогики и психологии.	Не знает ни одного подхода к рассмотрению вопроса.	Знает некоторые точки зрения на проблему.	Знает основные подходы к решению проблемы.	Знает основные подходы к решению проблемы и может выносить собственные суждения.
5. Умение аргументировать свою позицию.	Отсутствие всякой аргументации.	Осуществляет попытки аргументации.	Аргументация не является полной.	Умеет полно и строго аргументировать свою позицию.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06392-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/434619> (дата обращения: 15.01.2021); Музыкальная психология и психология музыкального образования : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова ; Московский педагогический государственный университет. - 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017 [т. е. 2016]. — 244 с.
2. Овсянкина, Г. П. Музыкальная психология : учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов / Г. Овсянкина ; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2007. — 239 с. [2016]
3. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учебник и практикум для вузов / В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05289-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/452445> (дата обращения: 15.01.2021); Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект : Трикта, 2008. — 398 с.
4. Готсдинер, А. Л. Музыкальная психология : [учебное пособие для студентов институтов искусств и культуры, консерваторий, театральных вузов, музыкальных факультетов педвузов] / А. Л. Готсдинер ; Народная

академия педагогических наук ; Московский гуманитарный актерский лицей. – Москва: ["NB Магистр"], 1993. – 190 с.

5. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: [Учеб. пособие по специальности 030700 "Муз. образование" / Э. Б. Абдуллин, Н. Н. Гиляров, А. А. Деркач и др.] ; Под ред. Г. М. Цыпина. – Москва: Академия, 2003. – 366 с.

6.2. Дополнительная литература:

1. Музыкальная психология и психология музыкального образования: теория и практика : учебник для студентов музыкальных факультетов учреждений высшего педагогического профессионального образования / [Э. Б. Абдуллин, Н. Н. Гилярова, А. А. Деркач и др.] ; под ред. Г. М. Цыпина. - 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Академия, 2011. – 383 с.
2. Андреев, В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Педагогика" / В. И. Андреев. - Изд. 2-е. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 606 с.
3. Анисимов, В. П. Диагностика музыкальных способностей детей: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. П. Анисимов. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 127 с.
4. Батышев, С. Я. Профессиональная педагогика [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / С. Я. Батышев. — Москва : Профессиональное образование, 1997. – 512 с.
5. Бердяев, Н. А. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2004. – 678 с.
6. Блок, О. А. Проблемы музыкальной педагогики и психологии : учебное пособие [для вузов] / О. А. Блок. – Москва: Московский государственный институт культуры, 2016. – 159 с.
7. Бонфельд, М. Ш. (1939 - 2005). Музыка: Язык. Речь. Мышление : опыт системного исследования музыкального искусства : монография / Морис Бонфельд. - Санкт-Петербург : Композитор, 2006. – 646 с. [1991]
8. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарев. – Москва : Классика-XXI, 2006. – 350 с. [1997]
9. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании : проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - Москва : Логос, 2015. – 334 с.
10. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : психологический очерк / Л. С. Выготский. - Изд. 3-е. - Москва : Просвещение, 1991. – 91 с.
11. Гайсина, Г. И. Культурологический подход в теории и практике педагогического образования [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Г. И. Гайсина. – Москва, 2002. – 366 с.

- 12.Домогацкая, И. Е. Развитие музыкальных способностей и развитие речи : к учебному курсу для детей 3-5 лет / И. Е. Домогацкая. - Москва : Классика-XXI, 2011. – 41 с.
- 13.Ефремова, Н. Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание [Текст] / Н. Ф. Ефремова. – Москва : Национальное образование, 2012. – 416 с.
- 14.Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования [Текст] : учебное пособие для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений / Э. Ф. Зеер ; Министерство образования Российской Федерации [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Москва : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : МОДЭК, 2003. – 478 с.
- 15.Иванов, Д. А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании [Текст] / Д. А. Иванов. – Москва : Чистые пруды, 2007. – 32 с.
- 16.Иванченко, Г. В. Психология восприятия музыки : подходы, проблемы, перспективы / Г. В. Иванченко. - Москва : Смысл, 2001. – 252 с.
- 17.Кирнарская, Д. К. Музыкальное восприятие / Дина Кирнарская. – Москва: [б. и.], 1997. – 157 с.
- 18.Кирнарская, Д. К. Музыкальные способности : [учебные пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 051400 Музыкаведение, 051500 Музыкальная звукорежиссура, 051000 Вокальное искусство, 051100 Дирижирование, 050900 Инструментальное исполнительство, 051300 Музыкальное искусство эстрады] / Д. К. Кирнарская ; [предисл. Геннадия Рождественского]. – Москва : Таланты-XXI век, [2004]. – 493 с.
- 19.Коломиец, Г. Г. Музыкально-эстетическое воспитание (аксиологический подход) [Текст] : монография / Г. Г. Коломиец. – Оренбург : Издательство ООИПКРО, 2001. – 240 с.
- 20.Крылова, Н. Б. Культурология образования [Текст] / Н. Б. Крылова ; ред.: С. Я. Вишникина, Т. Л. Кикнадзе. – Москва : Народное образование, 2000. – 269 с.
- 21.Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1977. – 304 с.
- 22.Майкапар, С. М. Музыкальное исполнительство и педагогика [Текст] : из неизданных трудов / С. М. Майкапар. – Челябинск : Music production international, 2006. – 224 с.
- 23.Маркова, А. К. Психология профессионализма [Текст] / А. К. Маркова – Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.
- 24.Методологическая культура педагога-музыканта [Текст] : учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. – Москва : Академия, 2002. – 272 с.
- 25.Назайкинский, Е. В. О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. – Москва : Музыка, 1972. – 382 с.

- 26.Немов, Р. С. Психология : [учебник для студентов высших педагогических учебных заведений] : в 3 кн. / Р. С. Немов, Кн. 2, Психология образования. - 4-е изд. – Москва: Владос, 2000. – 606 с. [2001, 2003, 2008]
- 27.Ражников, В.Г. (1938-). Диалоги о музыкальной педагогике. - 2-е изд., испр. - М. : ЦАПИ, 1994. – 141 с. [2004]
- 28.Старчеус, М. С. Слух музыканта : [учебник для студентов высших музыкальных учебных заведений] / М. С. Старчеус. – Москва : Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования, 2003. – 639 с.
- 29.Тихомиров, О. К. Психология мышления : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Психология" / О. К. Тихомиров. – Москва: Издательство Московского университета, 1984. – 269 с.
- 30.Халабузарь, П. В. Методика музыкального воспитания : учебное пособие для музыкальных училищ и училищ искусств / П. Халабузарь ; В. Попов ; Н. Добровольская. – Москва : Музыка, 1990. – 173 с.
- 31.Холопова, В. Н. Музыкальные эмоции : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / В.Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Каф. междисциплинар. специализаций музыковедов. - 2-е изд. – Москва : Альтекс, 2012. – 346 с.
- 32.Цыпин, Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности / Г. М. Цыпин. – Москва : Музыка, 2011 (сop. 2010). – 124 с.

Периодические издания:

1. Педагогика искусства.
2. Музыкальное образование и наука.
3. Музыкальное искусство и образование.
4. Психологическая наука и образование.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС Лань

ЭБС Фолиант

Информационно-образовательная система MOODLE

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)

7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютер, аудиосистема;
- доступ к сети Интернет;
- проектор;
- классная доска.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

1. Выработать навыки восприятия и анализа научной литературы в области психологии, педагогики, музыкознания.
2. Сформировать навыки критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развить способности схватывания и понимания различных теоретических и исторических аспектов музыкального образования.
3. Развить и усовершенствовать творческие способности при самостоятельном изучении проблем музыкального образования и психологии музыкальной деятельности.

Для решения первой задачи обучающимся предлагается к прочтению и содержательному анализу работы музыковедов, психологов и педагогов в соответствии с темами занятий.

Навыки критического отношения к предъявляемой аргументации вырабатываются при выполнении обучающимися заданий по учебной, справочной и оригинальной музыковедческой, педагогической или психологической литературе. Проверка выполненных заданий осуществляется с помощью конспектирования учебной литературы.

Требования к конспекту:

- название конспектируемого источника;
- исчерпывающий и точный ответ на вопрос по изучаемой теме;
- эстетическое оформление конспекта (разборчивый почерк, отсутствие помарок и зачеркиваний).

Вопросы для контроля самостоятельной работы по темам.

Раздел 1. Музыкальная педагогика и психология как межпредметные области научного знания.

Тема 1. Музыкальная педагогика и психология (место музыкальной педагогики и музыкальной психологии в системе наук).

1. Дайте определение музыкальной педагогики.
2. Что является предметом изучения музыкальной педагогики?

3. Дайте определение музыкальной психологии.
4. Что является предметом изучения музыкально психологии?

Тема 2. **Основные категории музыкальной педагогики и психологии.**

1. Перечислите основные категории музыкальной педагогики.
2. Перечислите основные категории музыкальной психологии.
3. Дайте определение категориям «музыкальное воспитание», «музыкальное образование», «музыкальное обучение», «музыкальные ощущения», «музыкальное восприятие», «музыкальная память», «музыкальное внимание», «музыкальное мышление», «эмоции и чувства», «музыкальная речь», «музыкальное воображение».

Раздел 2. Музыкально-творческая деятельность.

Тема 3. **Проблема формирования отношения к музыке как духовной ценности.**

1. Раскройте сущность аксиологического подхода.
2. Раскройте особенности музыки как вида искусства.
3. Какова роль музыки как духовной ценности для личности?

Тема 4. **Личность музыканта в музыкально-творческой деятельности.**

1. В чем различие понятий «личность» и «индивидуальность»?
2. Какое место занимает музыкально-творческая деятельность в структуре человеческой деятельности?
3. Перечислите механизмы композиторской, исполнительской и слушательской деятельности.
4. Расскажите о концепции «творческого процесса композитора» ленинградского музыковеда Марии Павловны Блиновой.
5. Охарактеризуйте типы высшей нервной деятельности композитора в соответствии с данной концепцией.

6. Какова специальная типология, характерная только для композиторов?

Тема 5. **Психологический аспект музыкального исполнительства.**

1. В чем заключается историко-психологический аспект исполнительского искусства?
2. Перечислите компоненты общего психологического комплекса музыканта-исполнителя?
3. Как можно охарактеризовать эстетические переживания?
4. В чем существенные различия чувств, эмоций и аффектов?
5. Перечислите виды чувств.
6. Дайте определение воли.
7. Охарактеризуйте простые и сложные волевые действия в структуре музыкально-творческой деятельности.
8. Каким образом следует воспитывать волю у учащихся-музыкантов?
9. Какие психологические техники для подготовки к сценическому выступлению вам известны? Перечислите и дайте краткую характеристику.

Тема 6. **Музыкально-педагогическая деятельность.**

1. Назовите профессионально-значимые (приоритетные) качества педагога-музыканта.
2. Каковы критерии профессиональной компетентности?
3. Назовите и охарактеризуйте методы педагогического общения.
4. Перечислите факторы, влияющие на эффективность музыкально-педагогического общения.

Раздел 3. Возрастные особенности музыкального развития.

Тема 7. **Этапы музыкального обучения и становления профессионального музыканта.**

1. Охарактеризуйте этап идентификации и адаптации в профессиональном становлении музыканта.
2. В чем заключается самоопределение личности? Какие факторы влияют на самоопределение личности?

3. Охарактеризуйте этап самовыражения в профессиональном становлении музыканта.
4. Каким образом происходит формирование навыков самовыражения, развитие способности к формированию индивидуального стиля деятельности музыканта?
5. Что означает положительная профессиональная мотивация и каково ее значение в стремлении к самовыражению музыканта?
6. Охарактеризуйте этап самореализации в профессиональном становлении музыканта.
7. Каким образом творческие стремления влияют на самореализацию музыканта в подростковом возрасте?
8. Как трансформируется эмоциональная сфера личности музыканта в соответствии с его возрастом?
9. Раскройте суть когнитивной деятельности в процессе становления музыканта на разных этапах.
10. Что означает контекстное обучение в музыкальном образовании?

Раздел 4. Музыкально-познавательные процессы.

Тема 8. *Основы психологии музыкального слуха.*

1. Охарактеризуйте музыкальный слух.
2. Опишите феномен внутреннего слухового потока.
3. Назовите теории в исследовании музыкального слуха.

Тема 9 *Музыкально-слуховые ощущения.*

1. Какие разновидности музыкального слуха Вы знаете?
2. Охарактеризуйте музыкально-слуховые представления.
3. Каким образом музыкально-слуховые представления связаны с двигательными ощущениями в контексте музыкального обучения?

Тема 10. *Психологический аспект восприятия музыки.*

1. В чем заключается различие между ощущением и восприятием?
2. Перечислите и опишите основные свойства восприятия.
3. Что такое апперцепция и как она влияет на восприятие?
4. Опишите процесс восприятия времени в музыке.

Тема 11. *Музыкальная память и внимание.*

1. Дайте определение понятиям «память» и «музыкальная память».
2. Назовите основные теории, объясняющие природу памяти.
3. Расскажите об известных вам классификациях памяти.
4. Из каких процессов складывается память?
5. В чем заключается феномен музыкальной памяти?
6. Является ли память способностью, которую можно развить и почему?
7. Опишите основные характеристики произвольного и непроизвольного внимания.
8. Как соотносятся между собой внимание и контроль?
9. Перечислите приемы и методы развития внимания и повышения его концентрации.

Тема 12. *Музыкальный язык, музыкальное сознание и музыкальное мышление.*

1. Дайте определение музыкального сознания.
2. Охарактеризуйте формы музыкального сознания.
3. Какова природа возникновения образов в музыкальном искусстве?
4. Опишите методологию формирования и развития музыкального сознания.
5. Раскройте роль сознательного и подсознательного в структуре музыкального сознания.
6. Дайте определение музыкального мышления.
7. Назовите основные свойства мышления.
8. Какие существуют виды мышления и как они проявляются?

Тема 13. *Воображение в музыкальном искусстве и значение его развития в музыкальной педагогике.*

1. Чем отличается воображение от других психических процессов?
2. В чем заключается сходство воображения с другими психическими познавательными процессами?
3. В чем состоит значение воображения для развития личности и творчества?
4. Какие основные приемы воображения используются в музыкальном творчестве?

Раздел 5. Психология музыкальных способностей и одаренности.

Тема 14. *Природные данные и природные качества. Музыкальные задатки. Музыкальные способности.*

1. Дайте определение музыкальных способностей.
2. Какие классификации способностей Вы знаете?
3. Какие классификации музыкальных способностей Вы знаете?

Тема 15. *Проблема музыкальной одаренности.*

1. Какими характеристиками обладают талант и гениальность?
2. Перечислите методы диагностики детской музыкальной одаренности.

Тема 16. *Выявление способностей и их тестирование.*

1. Какие тесты выявления способностей вы знаете?
2. Раскройте методологию тестирования.

Раздел 6. Психолого-педагогические аспекты обучения музыке.

Тема 17. *Обучение музыке как совместная музыкально-творческая деятельность.*

1. Дайте определение предметно-развивающей среды.
2. Какие Вы можете назвать музыкальные формы творчества в учебном процессе детской музыкальной школы?
3. Расскажите по каким принципам строятся субъект-субъектные отношения в образовательном процессе детской школы искусств.
4. Назовите и охарактеризуйте методы обучения музыке.
5. Назовите и охарактеризуйте приемы и технологии музыкального обучения.

Тема 18. *Методы педагогического воздействия в процессе обучения музыке.*

1. Перечислите методы и приёмы музыкального воспитания дошкольников.
2. Перечислите методы и приёмы музыкального обучения в общеобразовательной школе.

Тема 19. *Современные образовательные технологии в музыкальной педагогике.*

1. Дайте определение «педагогической технологии».
2. Перечислите современные музыкальные образовательные технологии.
3. Раскройте содержание технологии проектной деятельности, мультимедиа-технологии, технологии модульное обучение, игровых технологий.

Тема 20. *Образовательные программы обучения музыке в образовательных учреждениях различного типа и вида.*

1. Назовите структуру образовательных программ в учреждениях основного общего образования.
2. Назовите структуру образовательных программ в учреждениях среднего общего образования.
3. Назовите структуру образовательных программ в учреждениях среднего профессионального образования.
4. Назовите структуру образовательных программ в учреждениях высшего образования.
5. Назовите структуру образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых.

Раздел 7. Музыкальное образование в системе художественно-творческого образования детей.

Тема 21. *Музыкальное образование в России: этапы и стадии развития.*

1. Назовите стадии в развитии отечественного музыкального образования.
2. Назовите основные методологические подходы к изучению истории музыкального образования в России.
3. Охарактеризуйте этапы в истории отечественного музыкального образования.
4. Чем обусловлено реформирование и модернизация российского образования в области подготовки музыкантов? В чем заключается процесс реформирования и модернизации?
5. Изобразите схематически систему музыкального образования в Российской Федерации.

Тема 22. *Управление системой музыкального образования: механизмы общегосударственного и регионального регулирования.*

1. Каким образом осуществляется управление системой музыкального образования в России? Назовите и охарактеризуйте уровни управления

Тема 23. *Организация учебного процесса в учреждениях образования различного типа и вида.*

1. Назовите общие формы организации работы с учащимися в процессе обучения.
2. Назовите и охарактеризуйте конкретные формы организации работы с учащимися в процессе обучения.

Тема 24. *Планирование учебного процесса в образовательных организациях различного типа и вида.*

1. В чем заключается планирование учебного процесса в образовательных организациях различного типа и вида?
2. Назовите и охарактеризуйте этапы и механизмы планирования учебного процесса в образовательных организациях различного типа и вида.

Тема 25. *Учебно-методическое обеспечение деятельности образовательной организации различного типа и вида.*

1. Какой перечень документов включает в себя учебно-методическая документация в детской школе искусств?

Раздел 8. Инклюзивное образование.

Тема 26. **Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в России.**

1. Назовите основные нормативно-правовые документы, регулирующие сферу инклюзивного образования на российском и региональном уровнях.

Тема 27. *Психофизические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.*

1. Охарактеризуйте психофизические особенности детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Тема 28. *Принципы и технологиями инклюзивного образования. Принципы инклюзивного образования.*

1. Перечислите и охарактеризуйте педагогические технологии инклюзивного образования.

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является написание творческой работы по заданной преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объёмом до 15 страниц текста, посвящённое значимой классической либо современной проблеме в области музыкального образования. Творческая работа не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что

должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.