

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Теории и истории музыки

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ**

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль - Инструменты эстрадного оркестра

Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль - Эстрадно-джазовое пение

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Фортепиано

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Оркестровые струнные инструменты

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Оркестровые духовые и ударные инструменты

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство

Профиль – Академическое пение

Направление подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения,

Профиль – Сольное народное пение

Направление подготовки – 53.04.05 Дирижирование

Профиль – Дирижирование академическим хором

Направление подготовки – 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

Профиль - Музыкаведение.

Направление подготовки – 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

Профиль - Звукорежиссура

Форма обучения – очная, заочная

Год набора - 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки *Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Профиль - Инструменты эстрадного оркестра* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 563; *Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Профиль - Эстрадно-джазовое пение* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 563; *Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Профиль – Фортепиано* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730; *Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Профиль – Оркестровые струнные инструменты* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730; *Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Профиль – Оркестровые духовые и ударные инструменты* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730; *Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Профиль – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730; *Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство Профиль – Академическое пение* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730; *Направление подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения, Профиль – Сольное народное пение* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 666; *Направление подготовки – 53.03.05 Дирижирование, Профиль – Дирижирование академическим хором* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 660; *Направление подготовки – 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство. Профиль - Музыкаведение.* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 828; *Направление подготовки – 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство. Профиль – Звукорежиссура* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 828.

Программу разработал Пшихачев Дмитрий Александрович

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

Воротынцева Л. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в обязательную часть подготовки и адресована студентам 3 курса бакалавриата (5-6 семестр) направления подготовки *Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады профиль - Инструменты эстрадного оркестра; Направление подготовки - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады профиль - Эстрадно-джазовое пение; Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство профиль – Фортепиано; Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство профиль – Оркестровые струнные инструменты; Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство профиль – Оркестровые духовые и ударные инструменты; Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство профиль – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты; Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство профиль – Академическое пение; Направление подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения, профиль – Сольное народное пение; Направление подготовки – 53.04.05 Дирижирование, профиль – Дирижирование академическим хором; Направление подготовки – 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство профиль – Музыковедение; Направление подготовки – 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство профиль - Звукорежиссура Академии Матусовского.* Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: психология, философия, педагогика. прохождении практики: педагогической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины ориентировано на профессиональную подготовку музыкантов, включает теоретические представления о музыкальной психологии и педагогике, ее сущности, структуре и функциях, особенностях и методах изучения. Курс «Музыкальная психология и педагогика» распознает, обретает и реализует способы гуманизированного развития личности; раскрепощает ее творческий и духовный потенциал, тем самым раскрывает и развивает задатки, заложенные природой, средствами музыки; помогает студенту вступать в эстетический, художественный диалог с автором музыкального произведения; создает условия способствующие гармонизации отношений человека с миром, с другими людьми, с самим собой.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.); письменная (письменный опрос, выполнение семинарских заданий и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з. е., 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (52 ч.), практические (18 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (11 ч.), контроль (27 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины:

Усвоение студентами теоретических знаний областей музыкальной психологии и педагогики, формирование на их основе умений и навыков осуществления самообучения учебного, исполнительского, воспитательного и культурно-просветительского процесса; самосовершенствование; создание психолого-педагогических условий реализации студентами-музыкантами различных подходов в профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

1. овладение студентами-музыкантами специальными профессионально ориентированными психолого-педагогическими знаниями;
2. изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования педагогических систем музыкальной деятельности;
3. овладение понятийным аппаратом, профессиональными понятиями и терминологией;
4. ориентирование в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства);
5. изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
6. приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей личности, индивидуальных стилей познавательной и профессиональной деятельности;
7. осмысливание развития музыкального искусства и образования в историческом контексте;
8. усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть подготовки и адресован студентам по направлению *подготовки* – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады *профиль* - Инструменты эстрадного оркестра; *Направление подготовки* - 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады *профиль* - Эстрадно-джазовое пение; *Направление подготовки* – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство *профиль* – Фортепиано; *Направление подготовки* – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство *профиль* – Оркестровые струнные инструменты; *Направление подготовки* – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство *профиль* – Оркестровые духовые и ударные инструменты; *Направление подготовки* – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство *профиль* – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты; *Направление подготовки* – 53.03.03 Вокальное искусство *профиль* – Академическое пение; *Направление подготовки* – 53.03.04 Искусство народного пения, *профиль* – Сольное народное пение; *Направление подготовки* – 53.04.05 Дирижирование, *профиль* – Дирижирование академическим хором; *Направление подготовки* – 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство *профиль* – Музыкаведение; *Направление подготовки* – 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство *профиль* - Звукорежиссура

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: психология, философия, педагогика. прохождении практики: педагогической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: педагогической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: ОПК-3

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОПК-3	Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	- Знать: современные тенденции в музыкальной педагогике; - сущностные черты гуманного музыкально-педагогического процесса; - способы продуктивного взаимодействия в системе учитель-ученик; современные методы в подготовке музыканта - Уметь: разграничивать понятия «методология», «метод», «методика»; использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока; методика подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения; - обосновывать выбор того или иного метода обучения; - реализовать целеполагание, планирование собственной учебно-профессиональной деятельности; - воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над

		музыкальным произведением; - использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся; - Владеть: способностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотношению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики - способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики;

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6
Тема 1. . Введение в курс музыкальная педагогика	6	4	2-		
Тема 2. История становления и развития музыкальной педагогики	8	6	2	2	
Тема 3. Характеристика видов и методов музыкально -педагогического исследования	8	6	2	2	
Тема 4. Развитие и формирования личности музыканта	12	6	2	2	
Всего часов за I семестр	36	22	8	6	
Тема 5. Музыкальное воспитание. Структура. Принципы. Этапы	12	6	2		4-
Тема 6. Условия повышения эффективности музыкального воспитания	15	6	2	1	6
Тема 7. . Взаимодействие «учитель-ученик» в музыкальной педагогике	15	6	2	1	6
Тема 8. . Основные понятия музыкальной дидактики. Метод в учебно–познавательной деятельности	15	6	2	1	6
Тема 9. Методы и формы музыкального обучения	15	6	2	2	5
Всего часов за II семестр	72	30	10	5	27
Всего часов за весь период обучения	108	52	18	11	27

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Лекционный материал

Тема 1. «Введение в курс музыкальная психология и педагогика»

Объект. Предмет. Задачи. Функции. Основные понятия, теоретические категории музыкальной психологии. Принципы музыкального образования. Движущие силы музыкального образования. Классификация методов музыкального образования. Литература [2, 6, 8, 9]

Тема 2. «История становления и развития музыкальной педагогики»

История музыкальной педагогики как науки. Формы и факторы развития музыкальной педагогики. Музыкальная педагогика и практика в Древнем мире и Средневековье. Музыкальная педагогика в эпоху Возрождения. Развитие музыкального образования и воспитания эпохи Просвещения. Особенности развития музыкальной педагогики в Европе. Музыкальная педагогика периода XIX-XX в. Литература [2; 3; 5]

Тема 3. «Характеристика видов и методов музыкально-педагогического исследования»

Исследования в области музыкальной педагогики. Виды музыкальных педагогических исследований. Критерии качества музыкальных педагогических исследований. Методы музыкально-педагогических исследований. Уровни педагогических исследований. Литература: [4; 6]

Тема 4. «Развитие и формирования личности музыканта»

Понятие «личность» и ее характеристики. Личность как предмет воспитания в музыкальной психологии. Факторы развития и формирование личности. Факторы специальной направленности. Талант и природа музыкально-творческой деятельности личности. Этика и педагогическое мастерство деятельности преподавателя музыкальных дисциплин. Психолого-педагогическая деятельность преподавателя. Понятие педагогического мастерства. Литература: [1; 6]

Тема 5. «Музыкальное воспитание. Структура. Принципы. Этапы»

Сущность процесса музыкального воспитания и его компоненты. Теоретические концепции музыкального воспитания в истории развития музыкальной педагогики. Структура и движущие силы процесса музыкального воспитания. Психологические принципы и этапы процесса музыкального воспитания личности. Закономерности повышения эффективности музыкального воспитания. **Литература:** [1; 6]

Тема 6. «Условия повышения эффективности музыкального воспитания»

Условия повышения эффективности музыкального воспитания. Общие методы музыкального воспитания. Формы организации музыкального воспитания. **Литература** [2, 6, 8, 9]

Тема 7. «Взаимодействие «учитель-ученик» в музыкальной педагогике»

Суть и понятие педагогического взаимодействия. Функции педагогического взаимодействия. Механизмы педагогического воздействия. Педагогическое общение как форма взаимодействия педагога и учащегося. Характеристика стратегий педагогического взаимодействия. Виды и пути межличностных отношений педагога с учащимся. Способы реализации педагогического взаимодействия. Конфликты и пути их разрешение в совместной деятельности. **Литература** [2, 6, 8, 9]

Тема 8. «Основные понятия музыкальной дидактики. Метод в учебно-познавательной деятельности»

Понятие дидактики и её основные категории. История развития дидактики. Содержание образования и процесса обучения. Методы и средства обучения. **Литература** [2, 6, 8, 9]

Тема 9. «Методы и формы музыкального обучения»

Общие методы музыкального обучения. Формы организации обучения. Система контроля и оценки достижений в обучении. **Литература** [2, 6, 8, 9]

6.2 Практические задания

Тема 1: Введение в курс. Теоретические основы музыкальной педагогики и её категории

1. Предмет и основные понятия «музыкальной педагогики».
2. Проанализируйте понятия «воспитание», «музыкальное воспитание» и «предмет педагогики», отраженные в педагогической литературе. Найдите сходство и различие в их определении.
3. Основные категории музыкальной педагогики.
4. Педагогический процесс. Педагогическая задача. Педагогические технологии.
5. Общеметодологические принципы развития музыкальной педагогики.

Ключевые понятия и термины: музыкальная педагогика, педагогика, музыкальное воспитание, предмет, объект, педагогические технологии.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить доклад (письменно) на тему «Понятия «воспитание», «музыкальное воспитание» и «предмет педагогики», отраженные в педагогической литературе. Найдите сходство и различие в их определении».

Литература: [1; 6]

Тема 2. История педагогики музыкального образования

1. Педагогическая мысль и практика в Древнем мире и Средневековье.
2. Музыкальная педагогика эпохи Возрождения.
3. Музыкальная педагогика эпохи Просвещения.
4. Музыкально-педагогические концепции мастеров XVI-XVIII вв.
5. Профессиональное музыкальное образование в Западной Европе конца XVIII - начале XIX вв. Педагогическая и просветительская деятельность педагогов-музыкантов.
6. Основные этапы музыкального образования в России.
7. Музыкальное образование русского средневековья (XI - XVII вв.)
8. Музыкальное образование в России в XVII - первой половине XIX вв.
9. Создание первых консерваторий, их роль в развитии музыкального образования и просвещения.
10. Основные тенденции отечественного музыкального образования и педагоги-музыканты второй половины XIX – начала XX вв.
11. Основные отечественные профессиональные музыкально-исполнительские школы XX в.

Ключевые понятия и термины: музыкальное образование, история, педагог-музыкант, музыкальная педагогика.

Выполнить:

1. Подготовить ответы на поставленные вопросы.
2. Написать эссе на тему «Исторические традиции и современные проблемы музыкального образования».

Литература: [2; 3; 5]

Тема 3: Методы и сущность музыкально-педагогических исследований

1. Сущность музыкально-педагогического исследования. Значение исследовательской работы в профессиональной музыкальной деятельности педагога?
2. Содержание научно-исследовательской музыкальной деятельности педагога.
3. Перечислите и охарактеризуйте методы педагогического и научного исследований.
4. Основные эмпирические методы музыкально-педагогического исследования.
5. Охарактеризуйте методики, диагностирующие уровень развития музыкальной грамотности учащихся.
6. Методики, изучающие музыкально-творческое развитие учащихся.
7. Диагностика и развитие музыкальных способностей учащихся (чувства ритма, музыкального слуха, музыкальной памяти).
8. Методы проверки усвоения материала на занятии.

Ключевые понятия и термины: музыкально-педагогические исследования, музыкальные способности, чувства ритма, музыкального слуха, музыкальной памяти, эмпирические методы.

Выполнить:

1. Дайте ответы на поставленные вопросы.
2. Разработайте исследовательский проект «Трудный ребенок». Составьте исследовательскую программу (план теоретического и экспериментального исследования применительно к данному проекту).

Литература: [4; 6]

Тема 4. Музыкальное образование

1. Сущность методологии педагогики музыкального образования и методологической культуры педагога-музыканта.
2. Актуальные проблемы музыкального образования.
3. Оценка состояния музыкального образования на основе трех взаимосвязанных критериев музыкальной культуры: музыкального опыта, музыкального восприятия и музыкально-творческого развития.
4. В какой иерархии вы выстроили бы задачи музыкального образования, конкретизирующие его цель? Обоснуйте ответ.

5. Изучение практического опыта ведущих музыкантов-педагогов прошлого и настоящего. Какие из педагогических инноваций, стратегий в плане музыкального образования личности вы считаете наиболее перспективными и результативными? Обоснуйте, почему.
6. Способы адаптации известных диагностических методик музыкального образования к индивидуальным исследованиям.
7. Связь педагогики музыкального образования с философией.
8. Музыказнание и педагогика музыкального образования.
9. Психология и педагогика музыкального образования.
10. Сущность методологического анализа музыкально-педагогических проблем.
11. Принципы методологического анализа.

Ключевые понятия и термины: креативность, интеллект, типы креативности, творчество.

Выполнить:

1. Подготовить устно ответы на вопросы семинарского занятия.
2. Подготовиться к дискуссии на тему «Музыказнание и педагогика музыкального образования».

Литература: [1; 2; 5]

Тема 5. Теория музыкального воспитания

1. Концепции музыкального воспитания в истории развития музыкальной педагогики.
2. Сущность процесса музыкального воспитания и его компоненты.
3. Принципы и этапы процесса музыкального воспитания личности.
4. Общие методы музыкального воспитания.
5. Сделайте сравнительный анализ определений процесса музыкального воспитания, отраженные в педагогической литературе. В чем их сходство и различие? Какое из определений вы считаете наиболее полным?
6. Приведите примеры ситуаций, в которых нарушение определенных принципов музыкального воспитания вызвало негативные последствия.
7. Какие проблемы требуют дополнительных исследований при определении системы принципов воспитания?
8. Разработайте комплекс правил по осуществлению системы принципов воспитания. Исходя из того, что по форме и стилю изложения правила должны быть лаконичными, конкретными, корректными; правила должны предписывать: что можно и что недопустимо делать, как следует поступать, чтобы достичь желаемого результата.
9. Почему возникает необходимость в перевоспитании учащихся?
10. Проанализируйте собственное личностно-музыкальное формирование: какой элемент системы вашего музыкального воспитания был наиболее сильным и оказал на ваше становление решающее влияние?

11. Приведите примеры жизненных ситуаций, отражающих положительный результат применения принципов музыкального воспитания.
12. Тождественны ли понятия «принципы воспитания» и «закономерности воспитания»? В чем вы видите взаимосвязь между этими понятиями?

Ключевые понятия и термины: принципы воспитания, закономерности воспитания, методы музыкального воспитания, этапы музыкального воспитания.

Выполнить:

1. Дать устно ответы на поставленные вопросы.
2. По лекции составить 10 тестовых вопросов с 3 вариантами ответов.

Литература: [6]

Тема 6. Методология усвоения знаний. Особенности музыкально-педагогической деятельности

1. Основные процессы и компоненты усвоения знаний.
2. Методы и способы эффективного усвоения знаний.
3. Обучаемость и умственное развитие.
4. Проблема неуспеваемости и дезадаптации личности.
5. Индивидуализация и дифференциация обучения.
6. Неуспеваемость: причины и способы работы с неуспеваемостью.
7. Уровни педагогических способностей.
8. Основные структурные компоненты педагогических способностей. Их роль в развитии творческих способностей учащихся.
9. Педагогический такт в работе с трудными детьми.
10. Требования системы образования к личностным и профессиональным качествам педагога.
11. Изучите доступными вам методами личность конкретного студента. Разработайте совместно с ним программу его творческого развития на ближайшие 2 – 3 года.
12. Представьте себе, что вы куратор студенческой группы. В вашей группе много неуспевающих студентов. Какова возможная программа ваших действий?

Ключевые понятия и термины: обучаемость и умственное развитие, педагогический такт, педагогические способности.

Выполнить:

1. Подготовить устно ответы на вопросы.
2. Подготовить сообщение на тему «Остроумие как проявление творческого мышления. Приёмы остроумия».

Литература:[3; 4; 5]

Тема 7. Педагогическая коммуникация

1. Специфика и особенности педагогического общения.
2. Качества личности педагога, важные для общения.
3. Коммуникативные умения, навыки и их характер.
4. Стили педагогического общения и их технологическая характеристика.
5. Диалог и монолог в педагогическом общении.
6. Основные психолого-педагогические приемы обучения при педагогическом общении.
7. Содержание и структура педагогического общения.
8. Особенности педагогического общения на уроке.
9. Барьеры в педагогической коммуникации и их преодоление.
10. Влияние характера педагогического общения на творческое развитие учащихся. Средства повышения эффективности воздействия.

Ключевые понятия и термины: педагогического общения, творческое развитие, средства, общение на уроке, дидактика, педагогическая коммуникация.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Проанализируйте, какие особенности Вашего характера положительно и в то же время отрицательно влияют на продуктивный стиль общения.

Литература: [6; 7]

Тема 8 – 9. Основы дидактики в музыкальной педагогике

1. Понятие дидактики и её основные категории.
2. Содержание процесса обучения.
3. Как взаимосвязаны между собой методы и приемы обучения?
4. По каким критериям классифицируются методы обучения? Какая из известных Вам классификаций методов обучения наиболее приемлема? Свой ответ мотивируйте. Подготовьте её схему, выделив в ней: основание классификации, авторов данной концепции, основные группы методов.
5. Докажите, что методы обучения не тождественны принципам обучения?
6. Формы организации музыкального обучения.
7. Система контроля и оценки достижений в обучении.
8. Почему нельзя противопоставлять преподавание и учение? Какую роль играет каждый из этих видов деятельности в современном процессе обучения?
9. Какими мотивами руководствуются учащиеся разных возрастов в учебной деятельности? Что должен знать учитель об учащихся для их успешного обучения?
10. Приведите примеры ситуаций, в которых нарушение определенных принципов обучения вызвало негативные последствия.
11. Как добиться у учащихся внутреннего интереса к музыкально-познавательной деятельности?

12. Исследуйте, в каком случае, в каких ситуациях оценка стимулирует интерес, творческое отношение учащегося к изучаемому предмету, а в каком, наоборот, снижает его интерес к предмету.

Ключевые понятия и термины: дидактика, музыкальная педагогика, оценка, стимул, интерес, методы, методики, средства обучения.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Составьте анкету по выявлению мотивов учения учащихся и проведите её в группе, проанализировав результаты и сделав выводы о преобладающем характере мотивов учения. (Данный вопрос рассматривается только на групповом семинарском занятии.)

Литература: [2; 4; 6]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к семинарским занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- 7.1 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- 7.2 поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- 7.3 выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
- 7.4 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- 7.5 подготовка к семинарским и практическим занятиям;
- 7.6 подготовка к зачету с оценкой.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ/ДОКЛАДОВ

1. Проблема самоактуализации личности в процессе музыкального образования.
2. Музыкально-педагогическая мысль и практика в Древнем мире и Средневековье.
3. Музыкальное образование эпохи Возрождения.
4. Музыкальное образование эпохи Просвещения.
5. Музыкально-педагогические концепции мастеров клавирного искусства XVI-XVIII вв.
6. Профессиональное музыкальное образование в Западной Европе конца XVIII - начале XIX вв.
7. Педагогическая и просветительская деятельность Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа.
8. Основные этапы музыкального образования в России.
9. Музыкальное образование русского средневековья (XI - XVII вв.)
10. Музыкальное образование в России в XVII - первой половине XIX вв.
11. Создание первых консерваторий, их роль в развитии музыкального образования и просвещения.
12. Основные тенденции музыкального образования второй половины XIX – начала XX вв.
13. Музыкальное образование советского периода.
14. Основные отечественные профессиональные музыкально-исполнительские школы XX в.
15. Исторические традиции и современные проблемы музыкального образования.
16. Проблема цели в современном музыкальном образовании.
17. Основные задачи музыкального образования как интерпретация его цели.
18. Личность учителя в музыкальной педагогике и приоритетные профессиональные качества.
19. Музыкально-педагогическая деятельность учителя.
20. Формы и методы музыкального образования.
21. Виды музыкальной деятельности.
22. Проблема возрастных особенностей детского музыкального восприятия во взглядах Н.А. Ветлугиной. Требования для развития музыкального восприятия у детей.
23. Личность музыканта-исполнителя и педагога (профессиональные и личностные качества). Эффективные и неэффективные методы обучения.
24. Музыкальный коллектив и его руководитель. Этапы становления коллектива. Особенности групповой деятельности. Методы развития коллектива. Дирижер и его коллектив: стили общения.
25. Особенности коммуникативной функции музыки применительно к музыкально-педагогическому процессу.
26. Традиционные и инновационные методы музыкального образования.
27. Художественно-педагогический и эмоционально-смысловой анализ музыкального произведения на уроках музыки.
28. Основные принципы музыкальной педагогики, формы и методы воспитания ученика.
29. Музыкальная педагогика и исполнительство.
30. Значение музыкальной педагогики в воспитании и образовании личности.
31. Методы и способы развития педагогических способностей музыканта.
32. Музыкальная педагогика как наука и искусство.
33. Педагогическое общение на уроке музыки. Задачи, функции, современные установки, методы общения.
34. Дифференциация содержания и методов в музыкальном образовании.
35. Основные направления, формы, аспекты и черты музыкального самообразования учащихся.

36. Эмпатия как приоритетное качество личности учителя.

37. На выбор студента...

8.2.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

":

1. Какой из следующих аспектов наиболее важен для понимания музыкального восприятия?
 - a) Структура музыкального произведения
 - b) Личностные характеристики слушателя
 - c) Исторический контекст
 - d) Технические навыки исполнителя
2. Какой подход в музыкальной педагогике акцентирует внимание на развитии эмоциональной связи с музыкой?
 - a) Классический подход
 - b) Эмоционально-ориентированный подход
 - c) Когнитивный подход
 - d) Поведенческий подход
3. Какой из следующих факторов может оказать влияние на музыкальную память?
 - a) Степень музыкальной подготовки
 - b) Эмоциональное состояние в момент восприятия
 - c) Время суток
 - d) Социальный статус
4. Какой из методов обучения музыке предполагает использование движений и ритма?
 - a) Метод Сузуки
 - b) Метод Далькроз
 - c) Метод Орфа
 - d) Метод Каденса
5. Какой из следующих ученых разработал концепцию "музыкального интеллекта"?
 - a) Говард Гарднер
 - b) Зигмунд Фрейд
 - c) Лев Выготский
 - d) Карл Роджерс
6. Какой из перечисленных факторов не влияет на развитие музыкальных способностей у детей?
 - a) Поддержка родителей
 - b) Наличие музыкального слуха
 - c) Уровень стресса
 - d) Регулярная практика
7. Какой из методов исследования применяется для изучения влияния музыки на когнитивные процессы?
 - a) Наблюдение
 - b) Эксперимент
 - c) Опрос

- d) Кейс-стадии
8. Какой из следующих аспектов является ключевым в процессах обучения музыке?
- Разнообразие музыкальных стилей
 - Индивидуальные предпочтения учащихся
 - Технические навыки преподавателя
 - Длительность занятий
9. Какой из подходов в музыкальной педагогике ориентирован на развитие критического мышления у учащихся?
- Традиционный подход
 - Инновационный подход
 - Консервативный подход
 - Репродуктивный подход
10. Какой из следующих факторов может способствовать улучшению восприятия музыки?
- Снижение уровня стресса
 - Изменение музыкального жанра
 - Увеличение громкости
 - Устранение визуальных стимулов
11. Установите последовательность этапов в процессе музыкального обучения:
- Практика
 - Теория
 - Оценка
 - _____
12. Установите последовательность этапов развития музыкального интеллекта по Гарднеру:
- Восприятие
 - Исполнение
 - Композирование
 - _____
13. Установите последовательность основных этапов эмоционального восприятия музыки:
- Слушание
 - Эмоциональная реакция
 - Понимание
 - _____
14. Установите последовательность ключевых понятий в музыкальной педагогике:
- Методика
 - Психология
 - Техника –
 - _____
15. Установите последовательность основных принципов эмоционально-ориентированного подхода в музыкальной педагогике:
- Эмоциональная связь
 - Индивидуализация –
 - Социальная интеграция
 - _____

16. Как музыка влияет на эмоциональное состояние человека? Ответ: _____

17. Назовите два метода обучения музыке.

Ответ: _____

18. Что такое "музыкальная память"?

Ответ: _____

19. Какова роль импровизации в музыкальном обучении?

Ответ: _____

20. Назовите один метод оценки музыкальных навыков. Ответ: _____

КЛЮЧИ

1. b)
2. b)
3. а) Степень музыкальной подготовки и b) Эмоциональное состояние в момент восприятия (оба варианта могут быть правильными)
4. b)
5. а)
6. с)
7. b)
8. b)
9. b)
10. а)
11. d) Оценка (последовательность: Теория → Практика → Оценка)
12. d) Восприятие (последовательность: Восприятие → Исполнение → Композирование)
13. d) Понимание (последовательность: Слушание → Эмоциональная реакция → Понимание)
14. с) Техника (последовательность: Методика → Психология → Техника)
15. d) Социальная интеграция (последовательность: Эмоциональная связь → Индивидуализация → Социальная интеграция)

Оценка развернутых ответов и дополнений будет проводиться на основе критериев, установленных преподавателем

8.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ II СЕМЕСТРА

1. **1.** Музыкальная педагогика как отрасль педагогики. Объект, предмет, цели и задачи музыкального воспитания.
2. Гуманная педагогика как методологическая основа музыкальной педагогики.
3. Принципы гуманной педагогики.
4. Взаимосвязь музыкальной педагогики с другими науками и видами искусств.
5. Особенности личностно-профессионального развития музыканта.
6. Типы профессиональных карьер для музыканта-профессионала.
7. Функциональные состояния в трудовой деятельности музыканта-исполнителя и педагога.

8. История музыкальной педагогики.
9. Структура музыкально-педагогического процесса.
10. Принципы построения музыкально-педагогического процесса.
11. Принцип учета возрастных особенностей учащихся и его характеристика.
12. Проблемы педагогического общения («язык» педагогического общения; личностный и функциональный уровни общения; задачи и сверхзадачи участников педагогического процесса; целостный подход)
13. Структура и отрасли педагогики.
14. Понятие о воспитании. Концепции воспитания (нормативная, информационная, развивающая, «смутно-расплывчатая»)
15. Понятие о развитии. Факторы развития человека. Основные подходы к проблеме развития (евгенический, анти-евгенический, гуманистический)
16. Механизмы развития и воспитания человека.
17. Модели взаимодействия педагога и воспитанника (соперничество, сотрудничество, отчуждение). Условия успешного взаимодействия (желание, доверие, активное «отношение»)
18. Эмоциональная культура музыканта-исполнителя.
19. Замечательные открытия в музыкальной педагогике XX в.
20. Возрастные особенности личности в связи с задачами воспитания и развития. Возрастные периодизации.
21. Основные категории дидактики – краткая характеристика.
22. Обучение и образование – черты сходства и отличия понятий.
23. Принципы обучения (наглядности, доступности, индивидуального подхода, воспитывающего обучения, систематичности, активности)
24. Основные принципы образования
25. Концепции обучения: «педагогика памяти» (преподавание), «педагогика мышления» (стимуляция), «педагогика творчества» (творческая консультация или научное руководство).
26. Современные методы музыкального обучения.
27. Оргдеятельностные методы в подготовке музыканта-исполнителя.
28. Когнитивные методы в подготовке музыканта-исполнителя.
29. Креативные методы, в подготовке музыканта-исполнителя.
30. Методика развития художественного сознания ребенка (Методика В. Ражникова).
31. Методика музыкального обучения К. Орфа, Ш. Сузуки Д. Кабалевского.
32. Я – концепция и ее характеристика.
33. Методы работы над художественным образом музыкального произведения.
34. Факторы развития положительного представления о себе.
35. Арт-педагогика и ее использование в музыкальном классе.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлет ворител ьно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовл етворите льно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
	Критерии оценивания ответа на экзамене
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. Ответ на вопрос или задание дает аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой; Студент владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д. Студент владеет умением устанавливать междисциплинарные связи между объектами и явлениями, демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных практических задач. Студент демонстрирует полное понимание материала, приводит примеры, демонстрирует способность к анализу сопоставлению различных подходов.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент хорошо владеет терминологией, имеет хорошее понимание поставленной задачи. Предпринимает попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми ошибками и упущениями. Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно аргументированы. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла. Примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.
удовлет ворител	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет

ьно (3)	умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент имеет слабое владение терминологией, плохое понимание поставленной задачи вовсе полное непонимание. Ответ не структурирован, нарушена заданная логика.
неудовл етворите льно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное непонимание. Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы. Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М. : Академия, 2004. – 336 с.](#)
2. [Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика / В. В. Крюкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 288 с.](#)
3. [Лагутин, А. И. Основы педагогики музыкальной школы: учеб. пособие / А. И. Лагутин. - М. : Музыка, 1985. - 143с.](#)
4. [Лосев, А. Ф. Музыка как предмет логики / А. Ф. Лосев. – М. : Правда, 1990. – 388 с.](#)
5. [Михайличенко, О. В., Основы общей и музыкальной педагогики: теория и история : учеб. пособие \(двуязычное\) / О. В. Михайличенко. – Сумы: Козацкий вал, 2009. – 211 с.](#)
6. [Халабузарь, П. В. Теория и методика музыкального воспитания: учеб. пособие / В. П. Халабузарь, В. С. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Лань, 2000. – 224 с.](#)
7. [Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова. – СПб.: Лань, 2000. – 320 с. – \(Мир культуры, истории и философии\).](#)
8. Теплов Б. М., Психология музыкальных способностей / Проф. Б. М. Теплов, действ. чл. АПН РСФСР ; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т психологии. - Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1947 (Л. : 2-я ф-ка дет. книги Детгиза). - 335 с.
9. [Торопова А. В., Музыкальная психология и психология музыкального образования \[Электронный ресурс\] : учеб. для вузов / А. В. Торопова. – Москва : Юрайт, 2024.](#)

Дополнительная литература:

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: <http://www.dslib.net>

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющей выход в глобальную сеть Интернет.