

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра педагогики, психологии и физической культуры

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
(МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ)**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки:

53.03.01 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ»

Профили подготовки:

«Инструменты эстрадного оркестра»,

«Эстрадно-джазовое пение»

Квалификация (степень) выпускника:

«Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель»

Форма обучения:

Очная, заочная

Кемерово, 2025

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», квалификация (степень) выпускника – «Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель».

.

Утверждена на заседании кафедры педагогики и психологии и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 05.09.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики и психологии 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры 19.05.2022 г., протокол № 9.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры 27.04.2023 г., протокол № 8; .

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры 16.05.2024 г., протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры 16.05.2025 г., протокол № 8.

Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология) : рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профилям «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», квалификация (степень) выпускника – «Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель». / сост. Н. В. Костюк. – Кемерово: КемГИК, 2019. – 38 с. - Текст : электронный

Составитель: Костюк Н. В.,
доктор пед. наук, профессор

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения с ОПОП	4
4. Объём, структура и содержание дисциплины	6
4.1. Объём дисциплины и структура дисциплины	6
4.2. Содержание дисциплины	11
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии	22
5.1 Образовательные технологии	22
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения	23
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся	23
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СРО	23
6.2. Примерная тематика рефератов	23
6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР	24
7. Фонд оценочных средств	26
7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости	26
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	29
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	32
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	36
9.1. Основная литература	36
9.2. Дополнительная литература	36
9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	36
9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы	36
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	37
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	37
12. Перечень ключевых слов	37

1. Цели освоения дисциплины

- сформировать систему представлений об основных категориях и методологических принципах музыкальной психологии как сферы научного знания;
- сформировать предпосылки к постижению музыкального сознания как сложного системного образования;
- сформировать представление о личности музыканта с точки зрения современной психологической науки;
- сформировать систему представлений о специфике музыкально-исполнительской деятельности и основах её психорегуляции;
- сформировать системное представление о музыкальном восприятии как центральной музыкально-психологической и музыкально-педагогической категории и основах его формирования и развития;
- сформировать системное представление структуре и развитии музыкальных способностей;
- конкретизировать специфику общения в сфере музыкально-художественной деятельности;
- сформировать систему психологических представлений об особенностях организации и руководства групповой музыкальной деятельностью;
- содействовать развитию профессионального самосознания, а также готовности к решению музыкально-педагогических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» принадлежит дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады». Большое значение этой дисциплины объясняется потребностью сферы музыкознания, музыкального образования и музыкального исполнительства в специалистах, обладающих не только природной музыкальной одаренностью, но и такими качествами личности, как профессиональное мышление и самосознание, музыкально-педагогическая интуиция, способных к профессиональной и личностной саморефлексии, компетентных в вопросах методологической культуры музыканта-педагога.

Знания, сформированные в результате изучения дисциплины «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» являются необходимой основой для освоения образовательной программы по дисциплинам «Психология и педагогика», «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная педагогика)», «Методика преподавания эстрадного ансамбля», «Методика обучения игре на инструменте», «Методика работы с оркестром».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)», соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

Изучение дисциплины «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» направлено на формирование следующих компетенций (ОПК, ПК):

- способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3);
- способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального

образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-5);

- способность 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).
(ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Компетенции	Знать	Уметь	Владеть
способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3)	- понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования	- устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности	-навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии
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) (ПК-8)			

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины и структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины для очной формы обучения (далее по тексту - ОФО) составляет 3 зачётные единицы, 72 академических часа. В том числе 36 часов кон-

тактной (аудиторной) работы с обучающимися. 10 часов (27,7%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Для студентов ЗФО общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 72 академических часа. В том числе 6 часов контактной (аудиторной) работы с обучающимися.

Очная форма обучения

№/ №	Наименование модулей (раз- делов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лек- ции	Практи- ческие занятия	Инди- виду- альные занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактив- ной форме*	СРС
Раздел 1. Введение в музыкальную психологию. Методологические основы формирования и развития музыкального сознания								
1.1.	Музыкальная психология как наука. История возникновения, предмет и основная проблематика современных музыкально-психологических исследований	4	6/0,5*	2/0,5*	-	-	0,5* Творческие (практические) задания	4
Раздел 2. Психология личности музыканта								
2.1.	Темперамент и характер в структуре личности музыканта. Типологические особенности музыканта и их значение в музыкально-	4	4/0,5*	2/0,5*	-	-	0,5* Дискуссия	2
	исполнительской деятельности							
2.2.	Музыкальные способности как ключевая проблема музыкальной психологии. Понятие музыкальности	4	6 /0,5*	2/ 0,25*	2/0,25*	-	0,25* Творческие (практические) задания 0,25* Дискуссия	2

2.3.	Музыкальный слух как центральный компонент структуры музыкальных способностей	4	4/ 0,5*	2/ 0,5*	-	-	0,25* Творческие (практические) задания 0,25* Дискуссия	2
2.4.	Чувство музыкального ритма в структуре музыкальных способностей	4	4/ 0,5*	2/0,5*	-	-	0,5* Дискуссия	2
2.5.	Музыкальная память	4	4 /0,5*	2/0,5*	-	-	0,5* Дискуссия	2
2.6.	Музыкальное мышление и воображение	4	6/ 1,25*	2/ 0,25*	2/1*	-	0,25* Творческие (практические) задания 1* Дискуссия	2
2.7.	Эмоциональная сфера музыканта. Эмоции в музыке	4	4 /0,5*	2/ 0,5*	-	-	0,5* Творческие (практические) задания	2
Раздел 3. Психология музыкальной деятельности								
3.1.	Психологические основы музыкально-исполнительской деятельности	4	4 /0,5*	2/0,5*	-	-	0,5* Дискуссия	2
3.2.	Психология концертного выступления	4	4/1*	2/0,5*	-	-	0,5* Творческие (практические) задания	2
3.3.	Музыкальное восприятие. Психологические основы музыкально-слуховой деятельности	4	4/1*	2/1*	-	-	1* Работа в малых группах	2
Раздел 4. Психологические основы организации межличностного взаимодействия в музыкально-педагогическом процессе								
4.1.	Психологические основы музыкального обучения	4	4 /0,75*	2 /0,75*	-	-	0,75* Дискуссия	2

4.2.	Психология музыкально-педагогического общения	4	6 /0,5*	2/ 0,5*	-	-	0,5* Дискуссия	4
4.3.	Профессионально-значимые качества педагога-музыканта как основа эффективности музыкально-педагогического взаимодействия	4	6 /0,75*	2/ 0,75*	-	-	0,75* Дискуссия	4
4.4.	Музыкальный коллектив и его руководитель	4	6 /0,75*	2 /0,25*	2/0,5*	-	0,5* Дискуссия 0,25* Творческие (практические) задания	2
	Всего часов в интерактивной форме:						10,25* (28,4%)	
	Итого:		72	30/ 7,25*	6/2,25*	-	10,0*	36

Заочная форма обучения

№/ №	Наименование модулей (раз- делов) и тем	Курс	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лек- ции	Практи- ческие занятия	Индивиду- альные занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерак- тивной форме*	СР С
Раздел 1. Введение в музыкальную психологию. Методологические основы формирования и развития музыкального сознания								
1.1.	Музыкальная психология как наука. История возникновения, предмет и основная проблематика современных музыкально-психологических исследований	2	8	1	-	-	-	7
Раздел 2. Психология личности музыканта								
2.1.	Темперамент и характер в структуре личности музыканта. Типологические особенности музыканта и их значение в музыкально-исполнительской деятельности	2	3,25	0,25	-	-	-	3
2.2.	Музыкальные способности как ключевая проблема музыкальной психологии. Понятие музыкальности	2	5,25/ 0,1*	0,25/ 0,1*	-	-	0,1* Дискуссия	5
2.3.	Музыкальный слух как центральный компонент структуры музыкальных спо-	2	4,25/ 0,1*	0,25/ 0,1*	-	-	0,1* Творческие (практиче- ские) зада- ния	4

	собностей							
2.4.	Чувство музыкального ритма в структуре музыкальных способностей	2	3,25/ 0,1*	0,25/ 0,1*	-	-	0,1* Дискуссия	3
2.5.	Музыкальная память	2	3,25/ 0,1*	0,25/ 0,1*	-	-	0,1* Дискуссия	3
2.6.	Музыкальное мышление и воображение	2	4,25/ 0,2*	0,25/ 0,2*	-	-	0,2* Дискуссия	4
2.7.	Эмоциональная сфера музыканта. Эмоции в музыке	2	4,5/ 0,5*	0,5/ 0,1*	-	-	0,1* Творческие (практические) задания	4
Раздел 3. Психология музыкальной деятельности								
3.1.	Психологические основы музыкально-исполнительской деятельности	2	5,25/ 0,1*	0,25/ 0,1*	-	-	0,1* Дискуссия	5
3.2.	Психология концертного выступления	2	5,25/ 0,1*	0,25/ 0,1*	-	-	0,1* Творческие (практические) задания	5
3.3.	Музыкальное восприятие. Психологические основы музыкально-слуховой деятельности	2	5,5/ 0,2*	0,5/ 0,2*	-	-	0,2* Работа в малых группах	5
Раздел 4. Психологические основы организации межличностного взаимодействия в музыкально-педагогическом процессе								
4.1.	Психологические основы музыкального обучения	2	4,5/ 0,15*	0,5/ 0,15*	-	-	0,15* Дискуссия	4
4.2.	Психология музыкально-педагогического общения	2	5,5/ 0,1*	0,5/ 0,1*	-	-	0,1* Дискуссия	5

4.3.	Профессионально-значимые качества педагога-музыканта как основа эффективности музыкально-педагогического взаимодействия	2	4,5 / 0,1*	0,5 / 0,1*	-	-	0,1* Дискуссия	4
4.4.	Музыкальный коллектив и его руководитель	2	5,5 / 0,2*	0,5 / 0,2*	-	-	0,2* Творческие (практические) задания	5
	Всего часов в интерактивной форме:						1,75* (28,4%)	
	Итого:		72	6 / 1,75*	-	-	1,75*	66

4.2. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Введение в музыкальную психологию. Методологические основы формирования и развития музыкального сознания			
1.1.	Музыкальная психология как наука. История возникновения, предмет и основная проблематика современных музыкально-психологических исследований. История становления музыкальной психологии. Предмет и основная проблематика музыкальной психологии. Методы музыкальной психологии. Основные направления музыкальной психологии, междисциплинарные связи с другими науками.	Формируемые компетенции: -способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования;	Тестовый контроль

Раздел 2. Психология личности музыканта

2.1.	Темперамент и характер в структуре личности музыканта. Типологические особенности музыканта и их значение в музыкально-исполнительской деятельности Темперамент и характер как психологические категории. Проявление темпераментальных и характерологических особенностей в деятельности музыканта-исполнителя. Стили музыкально-исполнительской деятельности	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	Собеседование в ходе лекции
2.2.	Музыкальные способности как ключевая проблема музыкальной психологии. Понятие музыкальности Понятие музыкальных способностей и музыкальности. Структура музыкальных способностей и одарённости. Психологические механизмы музыкальности. Значение задатков для деятельности музыканта-исполнителя. Психогенетика музыкальности.	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность применять современные психолого- педагогические технологии, (включая технологии инклюзивного	Тестовый контроль

	Компенсация музыкальных способностей. Художественно-творческий потенциал ребенка и проблема его раскрытия в процессе обучения музыке.	обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	
2.3.	Музыкальный слух как центральный компонент структуры музыкальных способностей Основные компоненты музыкального слуха. Понятие интонационного слуха, его специфика и значение в структуре музыкальных способностей. Феномен абсолютного слуха. Основные функции музыкального слуха исполнителя. Объективные и субъективные причины снижения слуховой активности у учащихся-музыкантов. Способы активизации слуха музыканта-исполнителя. Роль внутреннеслуховых представлений в музыкальной деятельности.	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения соб-	Собеседование в ходе лекции

		ственной точки зрения, ведения дискуссии	
2.4.	Чувство музыкального ритма в структуре музыкальных способностей Природа и физиологические механизмы музыкально-ритмических ощущений. Проблема развития метроритмического чувства в процессе музыкального обучения.	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	Тестовый контроль
2.5.	Музыкальная память Понятие и структура музыкальной памяти. Психологические механизмы музыкальной памяти. Виды музыкальной памяти. Проблема развития музыкальной памяти.	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность применять современные психолого-педагогические технологии, (вклю-	Тестовый контроль

		чая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	
2.6.	Музыкальное мышление и воображение Природа и психофизиологические механизмы музыкального мышления. Виды музыкального мышления, их значение в деятельности композитора, исполнителя, слушателя. Основные составляющие целостного музыкального мышления. Онтогенез музыкального мышления. Исполнительская практика как условие гармоничного развития музыкального мышления. Способы интеллектуализации процесса обучения музыке. Творческое музыкальное мышление как высшая ступень развития музыкального мышления. Соотношение музыкального мышления и музыкального воображения.	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргумен-	Терминологический диктант

		тированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	
2.7.	Эмоциональная сфера музыканта. Эмоции в музыке Типологические особенности эмоциональной сферы музыкантов. Природа эстетического чувства и развитие художественно-эстетических предпочтений личности. Различие жизненных и музыкальных эмоций. Принцип моделирование эмоций в музыке.	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	Собеседование в ходе лекции
Раздел 3. Психология музыкальной деятельности			
3.1.	Психологические основы музыкально-исполнительской деятельности Музыкальная деятельность и её разновидности. Специфика музыкально-исполнительской деятельности, её составляющие. Личностные особенности музыканта-исполнителя и их проявление в деятельности.	Формируемые компетенции: -способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3) -способность проводить учебные занятия по профессио-	Тестовый контроль

	Техника игровых движений музыканта. Мышечные зажимы. Понятие идеомоторной подготовки.	нальным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	
3.2.	Психология концертного выступления Профессиональные и личностные качества музыканта, необходимые для успешного осуществления концертной деятельности. Значение волевых качеств музыканта-исполнителя. Особенности психических состояний музыканта в процессе публичного выступления. Психологическая адаптация к ситуации концертного выступления. Психорегуляция психического состояний исполнителя. Методы овладения оп-	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность применять современные психолого- педагогические технологии, (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами	Терминологический диктант; участие в обсуждении в форме дискуссии

	тимальным концертным состоянием исполнителя.	с ограниченными возможностями здоровья) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	
3.3.	Музыкальное восприятие. Психологические основы музыкально-слуховой деятельности Психологические основы музыкально-слуховой деятельности. Психологические механизмы музыкального восприятия. Свойства и типология музыкального восприятия. Интонация как смысловая первооснова музыки. Интонационно-мелодический слух, его роль в развитии музыкального восприятия. Основные принципы интенсификации процессов музыкального восприятия.	Формируемые компетенции: -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	Тестовый контроль

Раздел 4. Психологические основы организации межличностного взаимодействия в музыкально-педагогическом процессе

4.1.	Психологические основы музыкального обучения Обучение музыке и музыкальное развитие как проблема. Основные направления развития учащегося-музыканта в процессе музыкального обучения. Личностные детерминанты обучения. Роль мотивации учащегося в процессе музыкального обучения. Организация гностической деятельности учащегося-музыканта. Психологическая характеристика методов музыкального обучения.	Формируемые компетенции: -способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3) -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	Тестовый контроль
4.2.	Психология музыкально-педагогического общения Музыка как специфическая форма социального	Формируемые компетенции: -способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать раз-	Терминологический диктант

	общения. Потребность в общении как фактор возникновения музыкально-звукового языка коммуникации. Понятие и структура музыкально-педагогического общения. Организация эстетической коммуникации на уроках музыки. Значение индивидуально-личностных особенностей учителя в музыкально-педагогическом общении. Развитие творческой индивидуальности ученика в процессе общения на уроках музыки. Учёт индивидуально-личностных особенностей учащегося. Взаимодействие с одарённым ребёнком. Стили руководства музыканта-педагога и трудности музыкально-педагогического общения. Психологические основы развития общения на уроках музыки.	личные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3) -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	
4.3.	Профессионально-значимые качества педагога-музыканта как основа эффективности музыкально-педагогического взаимодействия Качества педагога-музыканта в контексте структуры общепедагогических качеств. Критерии профессиональной	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: -способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3)	Тестовый контроль

	компетентности педагога-музыканта. Психологическая составляющая в целостной профессиональной подготовке педагога-музыканта. Профессиональная мотивация музыканта-педагога. Творческие аспекты профессионализма педагога.	-способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	
4.4.	Музыкальный коллектив и его руководитель Психологические основы организации деятельности музыкального коллектива. Межличностные отношения в процессе групповой деятельности. Особенности руководства музыкальным коллективом. Методы развития музыкального коллектива.	Формируемые компетенции: -способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3) -способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по	

		направлению подготовки и осуществлять оценку результатов освоения дисциплины в процесс (ПК-8) -способность 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) (ПК-8) Знать: понятийный аппарат, основные категории музыкальной психологии и методы психолого-педагогического исследования Уметь: устанавливать межпредметную связь музыкальной психологии с дисциплинами специальности Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии	
			Зачёт

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Организация процесса обучения по дисциплине «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» предполагает использование следующих видов образовательных технологий:

- **традиционные образовательные технологии**, включающие аудиторные занятия в форме лекций, семинарских и практических занятий;

- **активные и интерактивные образовательные технологии**, предполагающие проведение традиционных и интерактивных лекций, на которых рассматриваются теоретические, проблемные, дискуссионные вопросы в соответствии с тематическим планом; практических занятий, проходящих в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов; практических занятий с элементами дискуссии, группового обсуждения; группового психологического тренинга.

Как основа проведения практических занятий используются проблемно-исследовательские задания, ведётся обсуждение проблем в процессе коммуникативного общения (проблемные дискуссии) в ходе практических занятий.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения

В целях повышения эффективности процесса обучения в ходе изучения дисциплины «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» используются **электронные образовательные технологии (e-learning)**, предполагающие размещение методических, информационных, контрольных материалов по дисциплине на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» (<https://edu.kemgik.ru/>)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для выполнения самостоятельной (контрольной) работы в форме реферата;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

- Перечень вопросов к зачёту, тем рефератов

Перечисленные учебно-методические материалы размещены на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» (<http://edu.kemgiki.ru/course/view.php?id=6725>)

6.2. Примерная тематика рефератов

1. Феномен музыкального сознания личности: основные характеристики и закономерности становления и развития в филогенезе и онтогенезе.
2. Основные принципы формирования и развития художественно-образного сознания личности музыканта и их психологическое обоснование.
3. Значение волевых качеств личности музыканта для его профессиональной деятельности.
4. *Эмоциональное* и *рациональное* в музыкальной деятельности (композитора, исполнителя, дирижера).
5. Проблема музыкальных способностей в психологии.
6. Соотношение понятий «музыкальность», «музыкальные способности», «музыкальная одаренность» в психологии.
7. Проблема восприятия музыки в музыкальной психологии.
8. Основные факторы развития творческого мышления музыканта.
9. Проблема музыкальной памяти в музыкальной психологии.
10. Основные психологические особенности общения «ученик-учитель» в процессе обучения музыке.
11. Психологические характеристики творчества композитора.
12. Психологические основания появления физических зажимов у музыканта-исполнителя.
13. Основные пути снятия психологических барьеров в процессе подготовки к публичному выступлению.
14. Психогигиена и ее значение в музыкальной деятельности.

15. Значение психологических знаний для успешности деятельности музыканта (дирижера, исполнителя).

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью учебного процесса в вузе. Контактная работа (чтение лекций, проведение практических занятий) по дисциплине «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» не охватывает всего содержания учебной дисциплины, поэтому успешное освоение данного предмета требует систематической целенаправленной самостоятельной учебной работы студента. Такая работа, являясь важным условием глубокого освоения учебной дисциплины, способствует формированию у студента системы представлений о музыкальной психологии как сфере научного знания, а также навыков исследовательской работы.

В процессе выполнения учебно-исследовательских заданий студенты учатся самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, периодической и другой литературой. Содержание самостоятельной работы студентов по данной дисциплине направлено на:

- формирование и развитие умений поиска информации, отбора и систематизации материалов, фиксирования информации (подготовка тезисов, конспектов и др.);
- развитие способностей к самостоятельному анализу и критическому оцениванию источников информации;
- формирование и совершенствование навыков публичного выступления.

Темы для самостоятельной ра- боты обучающихся	Количество часов		Виды зданий и содержание самостоятельной работы
	Для очной формы обуче- ния	Для заочной формы обуче- ния	
Раздел 1. Музыкальная педагогика как наука			
1.1. Музыкальная психо- логия как наука. История возникновения, предмет и основная проблематика современных музыкаль- но-психологических ис- следований	1	3	Составление перечня ключевых понятий по теме
1.2. Музыкальное созна- ние как часть художе- ственно-эстетического общественного сознания. Методологические принципы формирования и развития индивидуаль- но-личностного музы- кального сознания	1	4	Подготовка к практическому занятию, под- готовка сообщений, выполнение практиче- ских заданий

Раздел 2. Развитие личности в музыкально-образовательном процессе

2.1. Темперамент и характер в структуре личности музыканта. Типологические особенности музыканта и их значение в музыкально-исполнительской деятельности	1	5	Подготовка к участию в дискуссии в ходе лекции
2.2. Музыкальные способности как ключевая проблема музыкальной психологии. Понятие музыкальности	2	5	Подготовка к участию в дискуссии в ходе лекции
2.3. Музыкальный слух как центральный компонент структуры музыкальных способностей	1	4	Составление перечня ключевых понятий по теме, выполнение тестовых заданий
2.4. Чувство музыкального ритма в структуре музыкальных способностей	1	3	Подготовка к участию в дискуссии в ходе лекции
2.5. Музыкальная память	1	3	Выполнение творческих (практических) заданий
2.6. Музыкальное мышление и воображение	1	4	Подготовка к практическому занятию, подготовка сообщений, выполнение практических заданий
2.7. Эмоциональная сфера музыканта. Эмоции в музыке	1	4	Выполнение творческих (практических) заданий
Раздел 3. Психология музыкальной деятельности			
3.1. Психологические основы музыкально-исполнительской деятельности	1	5	Подготовка к участию в дискуссии в ходе лекции
3.2. Психология концертного выступления	1	5	Составление формализованного конспекта
3.3. Музыкальное восприятие. Психологические основы музыкально-слуховой деятельности	1	5	Выполнение творческих (практических) заданий
Раздел 4. Психологические основы организации межличностного взаимодействия в музыкально-педагогическом процессе			
4.1. Психологические основы музыкального обучения	1	4	Выполнение творческих (практических) заданий

4.2. Психология музыкально-педагогического общения	2	5	Подготовка к практическому занятию, подготовка сообщений
4.2. Профессионально-значимые качества педагога-музыканта как основа эффективности музыкально-педагогического взаимодействия	1	4	Составление формализованного конспекта
4.3. Музыкальный коллектив и его руководитель	1	5	Подготовка к практическому занятию, подготовка сообщений, выполнение практических заданий

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Образцы тестовых заданий для контроля самостоятельной работы студентов по темам дисциплины

1. Музыкальность и музыкальная одаренность – это понятия тождественные.
2. По мнению современных исследователей, человек с рождения может быть наделён математическими, музыкальными или художественными способностями.
3. Каким понятием принято определять возмещение недостаточно развитых психических функций за счет включения новых нервных структур при выполнении определенной задачи?
4. Кто из перечисленных авторов считал, что музыкальные способности не развиваются? (*В. В. Медушевский; Б. М. Теплов; К. Сишор; Э. Курт*).
5. Перечислите способности, которые Б.М. Теплов отнес в разряд сложных музыкальных способностей.
6. Среди перечисленных средств художественной выразительности выберите одно, не относящееся, по мнению Б.М. Теплова, к «основным носителям музыкальной выразительности»: (*ритм; мелодия; гармония; тембр*).
7. Интонационный слух в среднем преобладает у ребенка (*до 1 года; до 2,5 лет; до 3,5 лет; до 4-5 лет*).
8. Структура чувства музыкального ритма формируется в онтогенезе (*покомпонентно; как обобщённо-целостная система*).
9. На ранних стадиях развития музыкального восприятия главную роль играет(ют): (*внешние движения и игры под музыку; идеомоторная подготовка учащегося; развитие внутреннего музыкального слуха; приемы мнемотехники*).
10. Исключите неверный вариант ответа при интерпретации следующего суждения. «Левополушарный» способ восприятия музыки ориентирован на (*анализ средств музыкальной выразительности; анализ ритмической стороны музыки; анализ формы музыкального произведения; оценку звуковысотных отношений и гармонии*).

Методика и критерии оценки тестирования

Тестирование может проводиться на всех видах аудиторных занятий. Преподаватель формирует варианты тестовых заданий по соответствующим темам (банк тестов может пополняться) из 10 вопросов. Материалы размещены - moodle.kemguki.ru.

- Критерии оценки: - 9-10 правильных ответов – 5 баллов;
- 7-8 правильных ответов – 4 балла;
- 5-6 правильных ответов – 3 балла;
- менее 5 правильных ответов – 2 балла.

Планы практических занятий

Практическое занятие № 1

Музыкальное сознание как феномен психологического изучения

План занятия

1. Понятие «сознание» в психологии. Предпосылки и условия становления и развития сознания в филогенезе и онтогенезе.
2. Музыкальное сознание как специфический вид сознания человека. Понятие общественного музыкального сознания.
3. Музыка в контексте системы отношений «Мир-Человек». Роль музыки в становлении и развитии личности.
4. Индивидуально-личностное музыкальное сознание. Основные уровни его проявления в психологической организации человека.
5. Образ как центральная структурная единица музыкального сознания.
6. Проблема развития художественно-образного сознания ребенка. Синтез искусств как основной методологический принцип построения взаимодействия ребенка с музыкой и психологическое обоснование этого принципа.
7. Соотношение художественно-образного и понятийно-логического в структуре музыкального сознания. Место **знания** в процессе формирования и развития музыкального сознания.
8. *Подсознательное* и *бессознательное* в структуре музыкального сознания.
9. Современные подходы к пониманию природы и основ развития художественного сознания человека.
10. Проявление музыкального сознания в деятельности *Homo musicus*. Художественно-эстетическая позиция как основа профессиональной деятельности музыканта.
11. Особенности музыкального сознания композитора, исполнителя, слушателя.

Список литературы:

1. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие для студентов и преподавателей. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 (Особенно - С. 160 – 161).
2. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – С. 260 - 295.
3. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 245 с.

Практическое занятие № 2

Музыкальное мышление и воображение

План занятия

1. Понятие «музыкальное мышление». Генетические корни и развитие проблемы музыкального мышления в музыкально-эстетических и психологических концепциях зарубежных исследователей.

2. Подходы отечественных исследователей к изучению феномена музыкального мышления. Концепции Б.В. Асафьева, Л. А. Мазеля, В. В. Медушевского.
3. Проявление различных видов музыкального мышления в деятельности композитора, исполнителя, слушателя. Основные составляющие целостного музыкального мышления.
4. Соотношение логики развития музыкальной мысли и закономерностей развития музыкального мышления. Интонационная, конструктивная и интегративная функции музыкального мышления.
5. Система профессиональных представлений и понятий в структуре музыкального мышления.
6. Исполнительская практика как условие гармоничного развития музыкального мышления.
7. Становление и развитие музыкального мышления в онтогенезе. Основные закономерности и условия.
8. Основные способы интеллектуализации процесса обучения музыке.
9. Творческое музыкальное мышление как высшая ступень развития музыкального мышления. Проблема развития творческого музыкального мышления в контексте проблемы развития творческих способностей.
10. Соотношение музыкального мышления и воображения.

Список литературы

1. Медушевский, В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки [Текст] : монография / В. В. Медушевский. – М. : Музыка, 1976. – 253 с.
2. Михайлов, М. К. О некоторых психологических механизмах музыкального мышления [Текст] / М. К. Михайлов // Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – С. 139-145.
3. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : Учеб. пособие для студентов и преподавателей / В. И. Петрушин. – М. : Академический проект ; Трикста, 2008. – 400 с.
4. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 245 с.

Практическое занятие № 3 **Музыкальный коллектив и его руководитель**

План занятия

1. Психологические основы организации деятельности музыкального коллектива.
2. Психологические особенности межличностных отношений в процессе групповой деятельности.
3. Особенности руководства музыкальным коллективом.
4. Методы развития музыкального коллектива.

Список литературы

1. Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика [Текст] / В. В. Крюкова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 288 с.
2. Петровский А. В., Ярошевский М. Г., Петровский В. А. Психология [Текст] : Учебник для студентов высших учеб. заведений / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, В. А. Петровский. – Москва : Academia, 2008. – 512 с.

3. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : Учеб. пособие для студентов и преподавателей / В. И. Петрушин. – М. : Академический проект ; Трикста, 2008. – 400 с.
4. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 245 с.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Методические указания к написанию самостоятельной (контрольной) работы в форме реферата

Реферат является формой самостоятельной (контрольной) учебной работы по предмету, направленной на детальное знакомство с какой-либо темой в рамках данной учебной дисциплины. Основная задача работы над рефератом – углубленное изучение определённой проблемы изучаемой дисциплины, получение более полной информации по какому-либо разделу её раздела.

При подготовке реферата необходимо использовать достаточное для раскрытия темы и анализа литературы количество источников, непосредственно относящихся к изучаемой теме. В качестве источников могут выступать публикации в виде книг и статей.

Тема реферата должна быть достаточно конкретной, она выбирается из списка, рекомендованного преподавателем; также возможен вариант самостоятельного выбора студентом темы, при условии обязательного согласования с преподавателем.

При выполнении реферативной учебной работы студент осваивает следующие основные умения:

- самостоятельный поиск информации по заданной теме;
- отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изучаемой проблемы, отделение этой информации от второстепенной (в рамках данной темы);
- анализ и синтез знаний и исследований по изучаемой проблеме;
- обобщение и классификация информации по проблеме;
- логичное и последовательное раскрытие темы;
- обобщение психологических знаний по проблеме и формулирование выводов на основе обзора литературы;
- стилистически правильное оформление научной мысли реферативного текста;
- правильное оформление научной работы.

Презентация реферата – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение исследованной в реферате проблемы. Из подготовленного текста реферата студент должен выбрать наиболее существенное, переложить своими словами и изложить в определенной последовательности. Презентация должна иметь научное обоснование, доказуемость, связан с конкретными жизненными фактами, иметь иллюстративный материал (мультимедийная презентация). Продолжительность презентации 10-15 мин.

Объем выступления предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – обсуждение реферата. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.

Критерии оценки реферата. При оценке данного вида работ учитываются следующие аспекты:

- актуальность темы исследования;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- установление межпредметных, внутрипредметных, интеграционных связей;
- наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;

- стилевое единство текста, единство жанровых черт;
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с учебной и научной литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы;
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.);
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- культура оформления;
- отсутствие фактических, орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов (кроме общепринятых);
- соблюдение требований к объему реферата;
- соблюдение научного стиля изложения.

Выполненная работа представляется на проверку не менее чем за 10 дней до назначенной даты зачёта.

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

«Зачтено» ставится, если реферат может быть оценен на 3, 4 или 5 баллов.

При оценивании реферата на 2 балла ставится «незачтено».

Перечень примерных вопросов к зачёту по результатам освоения дисциплины

1. Предмет, задачи и методы музыкальной психологии.
2. История становления музыкальной психологии с древних времен до наших дней.
3. Основные направления музыкальной психологии.
4. Понятие музыкального сознания и его основные исторические формы.
5. Уровни индивидуально-личностного музыкального сознания.
6. Профессионально значимые качества музыканта-педагога и критерии его профессиональной компетентности.
7. Проблема музыкальных способностей, ее суть и современное состояние.
8. Нейрофизиологические и личностные предпосылки музыкальных способностей.

9. Соотношение понятий «музыкальная одаренность» и «музыкальность».
10. Музыкально-слуховые ощущения. Основные компоненты музыкального слуха и онтогенетические закономерности его формирования.
11. Проблема формирования и развития чувства музыкального ритма.
12. Музыкальная деятельность как разновидность духовно-практической деятельности.
13. Психологические особенности процесса работы музыканта-исполнителя.
14. Роль мотивации в исполнительской деятельности.
15. «Кривые научения» в практике профессиональной подготовки музыканта.
16. Проблема мышечных зажимов.
17. Идеомоторная подготовка и ее значение в деятельности музыканта.
18. Восприятие музыки как процесс.
19. Восприятие музыки и музыкальное переживание.
20. Ощущение музыкального звука.
21. Особенности восприятия мелодии и гармонии.
22. Восприятие времени в музыке.
23. Основные психологические свойства музыкального восприятия.
24. Адекватность музыкального восприятия.
25. Синестезия как феномен музыкального восприятия. Развитие музыкального восприятия на основе использования основных сенсорных модальностей человека.
26. Роль воображения в развитии музыкально-слуховых представлений.
27. Музыкальная память и основные принципы ее развития.
28. Музыкальное мышление. Понятие и закономерности его формирования в онтогенезе.
29. Способы интеллектуализации музыкально-образовательного процесса.
30. Эмоциональная сфера личности музыканта и эмоции в музыке. Соотношение жизненных и музыкальных эмоций в структуре переживания.
31. Моделирование эмоций в музыке. Концепция В. В. Медушевского.
32. Основные принципы адекватного развития эмоциональной и интеллектуальной сфер личности музыканта в процессе овладения музыкальной культурой.
33. Психологические механизмы музыкального переживания.
34. Проблема развития творческого мышления музыканта в контексте принципов развивающего обучения.
35. Психологические особенности музыкально-педагогического общения. Педагогические стили и уровни общения.
36. Психологические основы музыкального обучения. Личностные детерминанты учения.
37. Проблема формирования учебной мотивации в процессе обучения музыке.
38. Влияние особенностей музыкального материала на характер заучивания.
39. Психологическая характеристика методов обучения.
40. Психологические особенности деятельности музыкального коллектива. Социально-психологическая теория коллектива и ее проекция на область музыкальной деятельности.
41. Роль личности дирижера в организации коллективной творческой деятельности.
42. Особенности психических состояний музыканта-исполнителя на эстраде.
43. Феномен «эстрадного волнения» и психологическая подготовка к концерту.
44. Направленность личности и ее влияние на психические состояния.
45. Психические состояния в связи с характерологическими особенностями и способностями.
46. Психопрофилактика и психорегуляция стрессовых и депрессивных психических состояний музыканта в процессе сценической деятельности. Основные подходы.

Методика и критерии оценки результатов обучения по дисциплине

Зачёт по дисциплине включает в себя письменную самостоятельную (контрольную – для ЗФО) работу и собеседование в устной форме. Вопросы к зачёту содержат задания одного типа знаний: теоретические вопросы, раскрытие которых позволяет оценить (критерии оценки):

- правильность ответа на вопрос;
- полноту ответа;
- степень понимания содержания предмета;
- логику и аргументированность изложения материала;
- приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по темам дисциплины в раскрытии поставленных вопросов.

Шкала оценивания устного зачёта:

«Зачтено» за устный ответ ставится при условии, если ответ на вопрос может быть оценен по шкале от «удовлетворительно» до «отлично». При этом:

- **«5» (отлично) заслуживает студент**, твёрдо знающий программный материал; грамотно и правильно отвечающий на вопросы; показавший также умение свободно, чётко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы.

- **«4» (хорошо) заслуживает студент**, обнаруживший полное знание программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на вопросы. Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами курса, представляя, однако недостаточно чёткие ответы.

- **«3» (удовлетворительно) заслуживает студент**, который обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами курса.

«Незачтено», соответствующее «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в основных и дополнительных вопросах, не способному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.

При выставлении оценки за зачёт, кроме устного ответа, учитывается качество выполнения письменной работы (реферата) и достижения студента по текущему контролю, проводимому в течение года.

Для получения оценки «зачтено» необходимо, чтобы у студента было выполнено на положительный балл (4 и 5) не менее половины заданий текущего контроля, проводимого в течение семестра. Например, если за семестр на лекционных занятиях было проведено 8 письменных тестовых заданий, соответственно, необходимо, чтобы обучающийся выполнил не менее 4 заданий на 4 или 5 баллов. Если достижений по текущему контролю недостаточно, тогда по усмотрению преподавателя, студент может дополнительно, во время зачёта или до его проведения, ответить на вопросы лекционных и практических занятий, по темам, по которым показатели текущего контроля низкие (3 балла и ниже) либо вообще отсутствуют (например, по причине пропуска занятий).

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Организация учебных занятий. В начале изучения дисциплины «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» студентам необходимо ознакомиться с графиком изучения дисциплины, рабочей учебной программой прохождения дисциплины, методическими указаниями по ее изучению. Кроме того, студентам рекомендуется самостоятельно ознакомиться с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профилям «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрад-

ный вокальный ансамбль» как в части требований к изучаемой дисциплине, так и в части требований к уровню подготовки выпускника в целом. Это важно с точки зрения активизации субъектной позиции студента, его саморефлексии, понимания направленности образовательного процесса в целом и места в нём музыкальной психологии как конкретной дисциплины. Следует также учитывать, что все виды текущего контроля, включая выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ, должны выполняться в установленные преподавателем сроки.

Обучение включает в себя теоретические и практические занятия, аудиторную и самостоятельную работу студентов. Основными видами аудиторных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом, являются лекции и практические занятия. Кроме того, учебная деятельность студентов предполагает самостоятельную работу при подготовке к лекциям, практическим занятиям, при изучении учебной, научной литературы, а также при выполнении письменных самостоятельных (контрольных) работ.

Лекция представляет собой преимущественно монологическую форму обучения, основными функциями которой являются информационная, систематизирующая, разъясняющая, стимулирующая, развивающая. На лекциях преподаватель, как правило, сообщает новые знания в систематизированном виде, а также разъясняет наиболее трудные вопросы учебного курса. К таковым относятся прежде всего темы Раздела 2. «Психология личности музыканта» и Раздела 3. «Психология музыкальной деятельности». При этом лекции включают в себя также элементы интерактивных форм работы: дискуссию, работу в малых группах. Принцип подачи лекционного материала обусловлен не только спецификой самой дисциплины, но прежде всего требованиями ФГОС ВО 3+, непосредственно формируемыми компетенциями. Так, по темам 1.2 «Музыкальное сознание как часть художественно-эстетического общественного сознания. Методологические принципы формирования и развития индивидуально-личностного музыкального сознания», 2.2. «Музыкальные способности как ключевая проблема музыкальной психологии. Понятие музыкальности» целесообразно проведение проблемных лекций.

Основная цель проблемной лекции заключается в развитии теоретического мышления студентов, формирования познавательного интереса. Студенты приобретают в сотрудничестве с преподавателем новое знание. Процесс познания студентов при изложении материала приближается к поисковой, исследовательской деятельности. На основе выделения объективных противоречий создается проблемная ситуация, которая стимулирует формирование социально активной позиции у студента с целью ее совместного разрешения.

При изложении лекционного материала используются различные *приемы*:

- прямая постановка проблемы;
- проблемное задание в виде вопроса;
- сообщение информации, содержащей противоречие;
- сообщение противоположных мнений по любому вопросу;
- постановка вопроса, на которые должны ответить студенты, прослушав часть лекции и сделав выводы.

По необходимости, при обсуждении проблемных вопросов, предполагается обращение не только собственно к музыкально-психологическим источникам, но и к общей психологии, а также к отраслевым психологическим наукам (например, возрастной, педагогической психологии), а также другим дисциплинарным областям, в частности, – философии, педагогике.

Так, музыкальные способности – одна из центральных музыкально-психологических категорий. Однако в истории музыкальной психологии, включая современный этап развития этой науки, известно множество разнообразных подходов к пониманию музыкальных способностей, их структуры, проблемы формирования и развития и т. д. В этом заключается проблема, которую можно сформулировать следующим образом: «Возможно ли предложить универсальный подход к музыкальным способностям, который

был бы однозначен в плане представления о природе способностей, а также наиболее важных факторах и возрастных периодах их формирования и развития? Возможно ли вообще развить музыкальные способности или это врождённый фактор?»

Для разрешения этой проблемы студенты знакомятся с разнообразием подходов к проблеме музыкальных способностей в зарубежной и отечественной психологии. В процессе диалогового общения со студентами показывается особенность категории «способности» в отличие от других категорий (задатки, склонности, одарённость, талант).

Исходя из вышесказанного, путем постановки конкретных вопросов студенты определяют наиболее существенные стороны проблемы музыкальных способностей. В конце лекции делается вывод о том, что наличие большого разнообразия подходов свидетельствует о сложности устройства человека как такового, в том числе о сложности такого феномена как способности, в том числе музыкальные способности.

Практические занятия составляют важную часть теоретической и практической подготовки студентов. Основными функциями практических занятий в вузе являются: закрепление теоретических знаний на практике; усвоение умений исследовательской работы; применение теоретических знаний для решения практических задач; самопознание и саморазвитие студента.

Практические занятия по дисциплине «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» направлены на решение следующих учебных задач:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам изучаемой дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- развитие интеллектуальных (аналитических, проектировочных) умений у будущих выпускников;
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, творческая инициатива.

Практические занятия включают и репродуктивный (с изложением подробных инструкций выполнения) и творческий элементы, соответственно, носят частично-поисковый характер, что предполагает самостоятельный подбор материала и отчасти способов выполнения заданий. Каждое занятие завершается обсуждением итогов работы.

Подготовка студентов к практическому занятию заключается в поиске литературы, ее чтении и конспектировании. Учебник (учебное пособие) является незаменимым источником научных знаний, с которого начинается знакомство с научной музыкальной психологией. Однако подлинное овладение ею возможно только при глубоком, скрупулезном изучении специальной научной литературы (монографии, статьи из научных журналов, сборников конференций и т. д.). Чтение учебных пособий и первоисточников представляет собой важную учебную задачу: эффективное чтение – это всегда поиск ответа на вопросы, отбор необходимой для этого информации.

Студенту бывает не всегда ясна целесообразность конспектирования, когда он без достаточного осмысления переписывает значительные фрагменты первоисточников. Поэтому при чтении литературы следует мысленно соотносить полученную научную информацию с реальным поведением людей, с собственными мыслями, чувствами, переживаниями, критически анализируя и оценивая их с новых, но уже не житейских, а научных позиций. Рекомендуются также записывать выводы, получаемые при психологическом анализе жизненных фактов. Речь идет о записи собственных мыслей, отражающих понимание выписанных положений применительно к жизни. Это служит для студента хорошей школой подготовки в плане использования полученных научных знаний в будущей профессиональной деятельности.

В целом, чтобы конспектирование не стало простым переписыванием, но именно интеллектуальной переработкой информации, студенту рекомендуется учитывать следующие основные аспекты:

- отбор существенной информации и отделение ее от второстепенной;

- лексическая и синтаксическая переработка текста;
- схематизация и структурирование прочитанного материала;
- формулирование выводов по прочитанному материалу.

В аудиторные занятия включены также различные формы **текущего контроля**. К основным формам текущего контроля, используемым при изучении дисциплины «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» относятся тестовый контроль, написание терминологических диктантов, выполнение письменных заданий по итогам изучения конкретной темы или раздела дисциплины.

Самостоятельная работа по дисциплине «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» включает самостоятельное углубленное изучение отдельных вопросов лекционных занятий, подготовку к практическим занятиям, конспектирование, выполнение практических заданий и заданий для самопроверки знаний, выполнение письменной работы.

Промежуточная аттестация предусматривает в 4-м семестре написание письменной самостоятельной (контрольной) работы в форме реферата. Тематика самостоятельных (контрольных) работ утверждается в начале учебного года (ежегодно) на заседании кафедры педагогики и психологии, размещена в электронной образовательной среде КемГИК (www.moodle.kemguki.ru). Работу необходимо сдать не позднее, чем за 10 дней до начала зачётной недели. Качество выполнения письменной самостоятельной (контрольной – для ЗФО) работы учитываются при сдаче зачёта.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, по дисциплине «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» составляет 28,4% аудиторных занятий для ОФО и ЗФО. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Интерактивные формы обучения ориентированы на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия.

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Кроме того, такое обучение способствует установлению эмоциональных контактов между обучающимися, приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих сокурсников, обеспечивает высокую мотивацию, активную жизненную позицию, свободу самовыражения. Акцент ставится на деятельность и взаимоуважение.

На занятиях по дисциплине «Музыкальная психология и педагогика (Музыкальная психология)» рекомендуется включать в аудиторную работу следующие интерактивные формы: дискуссия, работа в малых группах, социально-психологический тренинг. При необходимости и по усмотрению преподавателя эти формы могут быть изменены (заменены на другие формы) или дополнены.

Работа в малых группах дает возможность всем студентам участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).

Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Такая форма работы, наряду со скрупулезным изучением специальной научной литературы, способствует наиболее полному раскрытию содержания вопросов, обсуждаемых на практических занятиях.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : Учеб. пособие для студентов и преподавателей / В. И. Петрушин. – М. : Академический проект ; Трикста, 2009. – 398 с.
2. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 245 с.
3. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Текст] : учеб. пособие для преподавателей, студентов, аспирантов-психологов / Ю. А. Цагарелли. – СПб. : Композитор, 2008. – 368 с.

9.2. Дополнительная литература:

1. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности [Текст]: монография / Л. Л. Бочкарев. – М. : Издательский дом «Классика-XXI», 2006. – 352 с.
2. Овсянкина, Г. П. Музыкальная психология [Текст] : учебник для факультетов музыки педагогических университетов консерваторий и гуманитарных вузов / Г. П. Овсянкина. – Санкт-Петербург : Изд-во «Союз художников», 2007. – 240 с.
3. Таллибулина, М.Т. Методы психологической диагностики музыкальной одаренности : методическое пособие / М.Т. Таллибулина. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 131 с. : табл. - Библиогр.: с. 107-114. - ISBN 978-5-4475-8133-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443912> (18.11.2018).
4. Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии : учебное пособие / Е.Н. Федорович, Е.В. Тихонова ; ред. И.Н. Немыкина. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 279 с. - ISBN 978-5-4458-8381-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347> (18.11.2018).
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436392> (18.11.2018).

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://music-health.ru/> – сайт «Музыка здоровья и успеха». На сайте освещаются передовые идеи и технологии в области обучения и воспитания как детей, так и взрослых средствами психологии и искусства на основе метода музыкально-интегральной психотерапии.

www.voppsy.ru – Сайт журнала «Вопросы психологии»

www.vsetesti.ru – Профессиональные психологические тесты

<http://www.art-in-school.ru/art/> - Сайт «Новое поколение образовательных журналов по искусству»

<http://muzikavshkole.ru/> - Сайт школьного учителя музыки

<http://art-inschool.ru/> - Научно-методический журнал

<https://www.rsl.ru/> - официальный сайт Российской государственной библиотеки

<https://www.mkrf.ru/> - официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

- Операционная система Windows XP/Vista/7;
- Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, др.
- Информационная справочная система «Консультант Плюс» // <http://www.consultant.ru/>

- Информационно-правовой портал «Гарант» // <http://www.garant.ru/>

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие аудитории, оснащенной проекционной и компьютерной техникой, интегрированной в Интернет.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Перечень ключевых слов

Адекватность восприятия	Музыкотерапия
Активность надситуативная	Мышечные зажимы
Амузия	Мышление музыкальное
Анализатор	Мышление творческое
Артистизм	Образ
Ассоциативность	Образность
Воображение	Одаренность музыкальная
Восприятие музыкальное	Ощущение
Гармония	Память аффективная
Деятельность музыкальная	Память музыкальная
Деятельность художественная	Переживание музыкальное
Идеомоторика (психомоторика)	Психическая саморегуляция
Искусство	Рефлексия
Интеллект	Речь музыкальная
Интерпретация	Ритм
Интуиция	Сенсибилизация
Категориальность	Синестезия
Коммуникации музыкальные	Слух абсолютный
Ладовое чувство	Слух музыкальный
Личность музыканта	Слух эмоциональный
Музыкальность	Сознание музыкальное

Сознание художественное
Способности музыкальные
Талант музыкальный
Тембр
Установка
Целостность
Чувство ритма
Эмоциональная ткань произведения
искусства
Эмпатия
«Эстрадное волнение»
Язык музыкальны