Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра общегуманитарных дисциплин

О. А. Лучинина

Рабочая программа учебной дисциплины

«Психология музыкальной деятельности»

По специальности 50.06.01 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

(аспирантура)

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса.
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы аспирантов
3. **цель и задачи курса**

Целью курса является ознакомление с ведущими современными направлениями мировой психологии – их теоретическими постулатами, а также практическими методиками психодиагностики и психокоррекции применительно к педагогике высшей школы. Особый акцент ставится на возможности применения этих методик в педагогической деятельности музыканта-профессионала. В рамках курса «Психология музыкальной деятельности» акцент ставится также на ознакомлении с базовыми понятиями и методами современной психологии.

Задачей курса является формирование представлений о тенденциях в развитии психологии исполнительской деятельности, знакомство с теориями музыкального восприятия, музыкальных способностей, личностно-профессионального развития музыканта, с методами практической психологии музыкальной деятельности, что необходимо для дальнейшего профессионального развития аспиранта и продуктивной исполнительской и педагогической работы музыканта.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции:

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;

ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования;

ПК-6: способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.

В результате освоения данных компетенций аспиранты должны:

Знать:

* психолого-педагогические основы воспитания и обучения;
* психологию исполнительства;
* основы психологии музыкального слуха и особенности слуха музыканта, психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления;
* основы психологии индивидуальности и личности, психологические особенности возрастного, личного и профессионального развития;
* значение и специфику процессов музыкального восприятия и мышления как основ художественного познания творческой деятельности в сфере музыкального искусства;

Уметь:

* использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности;
* раскрывать творческие возможности ученика, его артистизм и образное мышление в процессе изучения музыкальных произведений

Владеть:

* способами оценки и развития природных данных: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского внимания, художественного воображения, технического аппарата;
* методами психологической саморегуляции,
* приёмами психологического воздействия на ученика, приемами развития образного воображения и ассоциативного мышления;
* методами преломления в области музыковедения общей методологии психологии; методами организационной деятельности.

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Время изучения – 4 семестр.

Занятия по предмету «Психология музыкальной деятельности» проходят в форме мелкогрупповых занятий по 2 часа в неделю. Формы контроля: 4 семестр – зачет.

4.Структура и содержание дисциплины

Тематический план

Наименование раздела		Всего часов
1.	Предмет, задачи и структура музыкальной психологии	4
2	Методы практической психологии и музыкальная деятельность	4
3.	Вопросы общей психологии и деятельность музыканта-профессионала	4
4.	Психология музыкальных способностей	4
5.	Психология музыкального восприятия	4
6.	Психологические проблемы профессиональной музыкальной деятельности	4
7.	Социальная психология музыки	4
8.	Музыкотерапия	4
9.	Психология музыкального творчества	4
	ИТОГО	36

5. Организация контроля знаний

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний аспирантов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе практических занятий. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия аспирантов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке аспирантов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы аспирантов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний аспирантов. Итоговым контролем является зачет в конце 4 семестра.

Вопросы к зачету

1. Предмет, задачи и структура музыкальной психологии
2. Методы практической психологии и музыкальная деятельность
3. Вопросы общей психологии и деятельность музыканта-профессионала
4. Психология музыкальных способностей
5. Психология музыкального восприятия
6. Психологические проблемы профессиональной музыкальной деятельности
7. Социальная психология музыки
8. Музыкотерапия
9. Психология музыкального творчества

Критерии оценок на зачете

«Зачтено» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: полнота раскрытия вопроса, самостоятельность суждений. Допускаются отдельные неточности или незначительные нарушения логики в изложении материала.

«Не зачтено» - уровень выполнения требования ниже удовлетворительного: неполнота, нераскрытость вопроса; отсутствие аргументации или ошибочность ее основных положений; нарушение логики в изложения.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Психология музыкальной деятельности» используются аудитории № 35 (пианино «Петроф» - 1шт., доска ученическая – 1 шт., стол – 9 шт., стул – 21 шт.), №41 (шкаф для документов – 1шт., стул – 10шт., стол – 4шт., доска ученическая – 1шт., ноутбук – 1шт.).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. [Высшее образование сегодня. 2011. № 6](http://www.knigafund.ru/books/112658). - Издательство: Логос, 2011 г.
2. [Казанская К.О.](http://www.knigafund.ru/authors/19028) [Основы психологии. Конспект лекций](http://www.knigafund.ru/books/53184). - Издательство: А-Приор, 2010 г.
3. [Немов Р.С.](http://www.knigafund.ru/authors/19585) [Психология. В 3-х кн. Кн. 1: Общие основы психологии: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений](http://www.knigafund.ru/books/57936). - Издательство: ВЛАДОС, 2008 г.
4. [Никандров В.В.](http://www.knigafund.ru/authors/15271) [Психология: учебник](http://www.knigafund.ru/books/38130). Издательство: Волтерс Клувер, 2009 г.
5. [Регулирование труда педагогических работников. Сборник нормативных актов и судебных постановлений. С правовым комментарием](http://www.knigafund.ru/books/74715) . - Издательство: Сибирское университетское издательство, 2008 г.
6. Смирнов С. Педагогика и психология высшего образования. М., 1995.
7. [Столяренко А.М.](http://www.knigafund.ru/authors/5468) [Психология и педагогика: учебное пособие](http://www.knigafund.ru/books/106633). - Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г.
8. [Татур Ю.Г.](http://www.knigafund.ru/authors/7509) [Высшее образование: методология и опыт проектирования. Учебно-методическое пособие](http://www.knigafund.ru/books/17368). - Издательство: Университетская книга; Логос, 2012 г.
9. [Фоминова А.Н.](http://www.knigafund.ru/authors/21372), [Шабанова Т.Л.](http://www.knigafund.ru/authors/21373) [Педагогическая психология: учебное пособие](http://www.knigafund.ru/books/89786). - Издательство: Флинта; Наука, 2011 г.
10. [Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: Практическое пособие](http://www.knigafund.ru/books/76570). - Издательство: АРКТИ, 2010 г.
11. [Шарипов Ф.В.](http://www.knigafund.ru/authors/21163)[Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие](http://www.knigafund.ru/books/122663). - Издательство: Логос, 2012 г.
12. [Шипилина Л.А.](http://www.knigafund.ru/authors/23590) [Методология и методы психолого-педагогических исследований: учебное пособие](http://www.knigafund.ru/books/114306). - Издательство: Флинта, 2011 г.
13. Яковлева М.Ю. Педагогика высшей школы. Учебное пособие для магистров. – Астрахань 2006.

Дополнительная литература:

1. Бабанский Ю. Педагогика. М.,1988
2. Габай Т. Педагогическая психология. М.,1995.
3. Гиппенрейтер Ю.Б.. Введение в общую психологию.- М.,1996
4. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.
5. [Ефремов О.Ю.](http://www.knigafund.ru/authors/15251) [Педагогика: Краткий курс. Учебное пособие](http://www.knigafund.ru/books/37590) . - Издательство: Питер, 2009 г.
6. Журавлёв В. Педагогика в системе наук о человеке. М.,1990
7. Зеер Э. Кризисы профессионального становления личности// Ежегодник РПО. Т.1. Часть 2. М., 1995
8. Зеер Э. Психология профессий. Учебное пособие. Екатеринбург, 1999
9. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2003.
10. Калошина И.П. Психология творческой деятельности: учеб. пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008
11. Кирнарская Д. Музыкальные способности – М.: Таланты XXI век, 2004
12. [Королев Л.М.](http://www.knigafund.ru/authors/23686)[Психология управления: Учебное пособие](http://www.knigafund.ru/books/114399). - Издательство: Дашков и К, 2011 г.
13. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону, 2002.
14. Леднев В. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. М.,1991.
15. Леонова А, Чернышова О. Психология труда и организационная психология. М.,1995.
16. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984
17. Лучинина О., Винокурова Е. Практическая психология для музыкантов. Учебно-методическое пособие. Астрахань: Издательство Астраханской государственной консерватории. – 2008
18. [Любарт Т.](http://www.knigafund.ru/authors/15301), [Муширу К.](http://www.knigafund.ru/authors/15302), [Торджман С.](http://www.knigafund.ru/authors/15303), [Зенасни Ф.](http://www.knigafund.ru/authors/15304) [Психология креативности](http://www.knigafund.ru/books/38157) . - Издательство: Когито-Центр, 2009 г.
19. Немов Р. Общая психология. М., 2003.
20. Немов Р. Психология. Книга 2. Психология образования. М., 2001. (главы 29, 30)
21. Ольшанский В. Практическая психология для учителя. М., 1994.
22. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982
23. Петрушин В. Музыкальная психология. М.: ВЛАДОС, 1997
24. Подласый И. Педагогика в 2-х книгах. М., 2003.
25. Подуровский В, Н. Суслова. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. М., 2001
26. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1997
27. Психология. Словарь/ Под общ. ред .А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.- М.: Политиздат, 1990
28. Реан А, Н. Бордовская, С. Розум. Психология и педагогика. – «Питер», 2002.
29. Сериков В. Личностно ориентированное образование// Педагогика, 1994, №5.
30. Скаткин М. Проблемы современной дидактики. М.,1984
31. Сластенин В, И. Исаев, Е. Шиянов. Общая педагогика. М., 2003
32. Современный психологический словарь// Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007.
33. Столяренко А.М. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008
34. [Титов В.А.](http://www.knigafund.ru/authors/19033) [Общая педагогика: Конспект лекций](http://www.knigafund.ru/books/53239). - Издательство: А-Приор, 2008 г.
35. [Успенский В.Б.](http://www.knigafund.ru/authors/21119), [Чернявская А.П.](http://www.knigafund.ru/authors/21120) [Введение в психолого-педагогическую деятельность: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031000 «Педагогика и психология»](http://www.knigafund.ru/books/86496). - Издательство: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008 г.
36. Харламов И. Педагогика. М., 1990;
37. [Харламова Т.М.](http://www.knigafund.ru/authors/24723)[Психология влияния: учебное пособие](http://www.knigafund.ru/books/116227). - Издательство: Флинта; МПСИ, 2011 г.
38. [Шадриков В.Д.](http://www.knigafund.ru/authors/14129) [От индивида к индивидуальности: Введение в психологию](http://www.knigafund.ru/books/57975) . - Издательство: Институт психологии РАН, 2009 г.
39. [Щербинина Ю.В.](http://www.knigafund.ru/authors/21377) [Педагогический дискурс: мыслить – говорить – действовать: учебное пособие](http://www.knigafund.ru/books/89790). Издательство: Флинта; Наука, 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

Итоговый зачет проводится по темам, которые охватывают теоретический, практический и творческий аспекты курса. Итоговая оценка качества изучения курса складывается из нескольких компонентов, куда входят уровень интенсивность работы в течение семестра, качество ответа на зачете. Использование литературных источников не регламентировано предложенными наименованиями. Их перечень может быть существенно расширен за счёт Интернета и иных ресурсов, доступных аспиранту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов

При работе с литературой желательно соблюдать правила, которые делают освоение теоретического материала более продуктивным. Можно рекомендовать следующий порядок чтения. Сначала нужно просмотреть аннотацию к книге, введение, предисловие, оглавление. Можно выборочно просмотреть разделы, вызвавшие интерес, или бегло просмотреть всю книгу, что даст общее представление о содержании.

При поиске информации в журналах полезно сначала просмотреть полный список статей в последнем выпуске за год (часто это бывает № 12).

Необходимо полностью выписывать все библиографические данные:

* Фамилию и инициалы автора или авторов (можно привести эти данные полностью).
* Полное название книги или статьи с дополнительной информацией о номере тома или выпуска, редакторах.
* Место издания, издательство, год издания. Иногда нужно указывать объем (число страниц).
* Для статей журнала и газет нужно указывать наименование, год издания, номер журнала, число и месяц для газеты.

После ознакомления можно читать книгу более детально, делая выписки по намеченной теме, составлять подробный план книги, конспекты, готовить материал для реферата или доклада. Эту работу в настоящее время целесообразно делать не только на бумаге, но параллельно вводить в компьютер.

Выписки лучше делать не в тетради, а на отдельных листках бумаги с одной стороны. Наиболее удобны листки в половину машинописного листа А4. Такие листки можно дополнять новым материалом по избранной теме. На листках можно указывать только содержание материала на определенной странице, выписывать библиографические данные. Выписки бывают дословные (цитаты) и свободными (пересказ содержания или собственные мысли по поводу прочитанной информации). На основе выписок составляются конспекты.

При выписывании сведений имеет смысл использовать различные формы выделения главных деталей, например, ключевых слов, что особенно хорошо получается на компьютере. Это могут быть абзацы, подчеркивания, выделение цветным или жирным шрифтом, цветной заливкой. Обязательно нужны поля (для заметок).

План книги или статьи. Краткий план книги чаще всего представлен в оглавлении, однако желательно составить собственный план, который более подробно передаст содержание книги, а также позволит охватить материал в целом. Такой план при повторном чтении помогает быстро восстановить главные линии содержания. Работа над планом развивает навыки краткой формулировки содержания прочитанного материала. План пишется одновременно с чтением книги. План можно дополнять тезисами.

Тезисы – краткое и обобщенное изложение главных положений источника. Они представляют собой выводы по существенным сторонам содержания. Вместе с тем, тезисы должны быть достаточно подробными, так как они дополняют план. Тезисы могут охватывать содержание нескольких книг и статей

Конспект – логически связанная запись, объединяющая план, выписки и тезисы. Это универсальная запись, к которой можно обращаться много лет. Конспекты лучше всего сразу вводить в файлы компьютера, хотя можно вести и в тетради. Для удобства дальнейшего использования записи нужно организовать так, чтобы мысли автора книги можно было отделить от собственных замечаний. Это можно сделать при помощи разделения страницы на графы как в компьютере, так и в развернутой тетради или на листа А4 в альбомном варианте. В тетради нужно нумеровать страницы и делать оглавление. В конспект можно вводить план и тезисы. Конспект можно составлять из отрывков подлинника (цитат), связанных логическими переходами. Свободный конспект сочетает план, выписки, цитаты, тезисы. Для его составления нужно уметь кратко формулировать своими словами изученный материал. Тематический конспект отвечает на вопрос – тему. Его можно составлять по нескольким или одному источнику.