А.И. ВИНОКУРОВ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В.Горбылева
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / _____
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

А.И. ВИНОКУРОВ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

учебная (рабочая) программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01. «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», **профилю – Музыкальная педагогика**
Эстрадно-джазовое пение; **форме обучения:** заочной

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология: музыкальная психология»: оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально-ориентированными знаниями, открывающими психологическую сущность музыки, особенности целостного музыкального опыта и передачи этого опыта в музыкальной педагогике, условия музыкально-творческой деятельности в аспекте антропоцентрического изучения взаимодействия человека и музыкальной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Является дисциплиной базовой части.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

УК-1.1. Знать: основы системного подхода, методов поиска, анализа и синтеза информации, основные виды источников информации; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; основные методы научного исследования

УК-1.2. Уметь: осуществлять поиск, анализ, синтез информации для решения поставленных экономических задач в сфере культуры; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; анализироватьмировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным социальным и философским проблемам; обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного подхода; самостоятельно анализировать общенаучные тенденции и направления развития социогуманитарных наук в условиях информационного общества; самостоятельно анализировать культурологическую, естественнонаучную, историческую, психолого-педагогическую информацию; определять ценностные свойства различных видов источников информации; оценивать и прогнозировать последствия своей научной и профессиональной деятельности; сопоставлять различные точки зрения на многообразие явлений и событий, аргументировано обосновывать своё мнение

УК-1.3. Владеть: навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза

информации; навыками внутренней и внешней критики различных видов источников информации; способностью анализировать и синтезировать информацию, связанную с проблемами современного общества, а также природой и технологиями формирования основ личностного мировоззрения; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели семестра		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по очной форме обучения	успеваемости (по неделям семестра) форма промежуточной аттеста-

				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студен-	
1	Раздел 1. Музыкальная психология как специальная отрасль психологии искусства.	6	1-3	1	2			8	
2	Раздел 2. Познавательно-психические процессы и свойства личности музыканта.	6	4-6	1				16	
3	Раздел 3. Психология музыкальной деятельности.	6	7-12	1		1		18	
4	Раздел 4. Музыкально-педагогическая психология.	6	13-15	1	1			10	Зачет Реферат
5	Раздел 5. Практическая музыкальная психология.	6	16-18			1		12	
Всего: 72				**4**	**2**	**2**	**0**	**64**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивные технологии обучения, предполагают организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в (часах)						Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации.
				всего	лекции	семинары	практические	Практическая подготовка	самостоятельная работа	
	Раздел 1. Музыкальная психология как специальная отрасль психологии искусства.									
1	Тема 1. Музыкальная психология как специальная отрасль психологии искусства.	6	1-3	11	1				8	
	Раздел 2. Познавательно-психические процессы и свойства личности музыканта.									
2	Тема 2. Психология	6	4	5	1				4	

	«музыкального сознания». Музыкальные способности как функциональная система.									
3	Тема 3. Психологическая система и механизмы функционирования музыкально-познавательных процессов в музыкальной деятельности.	6	5	5	1				6	
4	Тема 4. Психологический аспект характериологических данных личности музыканта.	6	6	5					6	
	Раздел 3. Психология музыкальной деятельности.									
5	Тема 5. Психология музыкально-слуховой деятельности.	6	7-10	12	1		1		8	
6	Тема 6. Композиторское творчество.	6	11	5					4	
7	Тема 7. Психологические интерпретации исполнительской деятельности музыканта.	6	12	3					6	
	Раздел 4. Музыкально-педагогическая психология.									
8	Тема 8. Музыкально-педагогическая психология.	6	13-15	1	1	1			10	
	Раздел 5. Практическая музыкальная психология.									
9	Тема 9. Практическая музыкальная психология.	6	16-18	15			1		12	Зачет Реферат
				72	**4**	**2**	**2**	**0**	**64**	

Раздел 1. Музыкальная психология как специальная отрасль психологии искусства.

Тема 1. Музыкальная психология как специальная отрасль психологии искусства.

Трактовки дефиниции «музыкальная психология» с позиций Э. Курта, А. Готсдинера и других авторов. Особенности взаимодействия музыкальной психологии с психологией искусства и музыкальной эстетикой. Психология музыкального образования, ее основные аспекты.

Происхождение музыки как психологическая проблема.

Пси-феномен возникновения музыки (Г. Спенсер, Б. Асафьев, Ч. Дарвин, К. Штумпф, К. Бюхер, А.А. Леонтьев, К. Гросс). Синкретизм происхождения искусства. Функциональные характеристики языка как предпосылки музыкального общения: обобщающая, коммуникативная, экспрессивная (А.А. Леонтьев).

Психология музыкального образования.

Музыкальное образование как результат профессионального обучения музыки. Индивидуально-личностный, социокультурный и гностический компоненты музыкального образования.

Психологические характеристики музыки в китайской натурфилософии и в древнеиндийской философии. Музыкально-психологические воззрения в античной философии (Пифагор,

Платон, Аристотель, Демокрит), в средневековой философской мысли (Боэций, Г. Арретинский, Царлино), в эпоху Возрождения (Кирхер, Кванц). Психофизиологические свойства звука как единицы музыкального полотна в музыкально-психологическом самосознании Х1Х века (Г. Гельмгольц, К. Штумпф, Э.Г. Вебер, Фехнер). Парадигмальные тенденции в научных интерпретациях психологии искусства Х1Х-ХХ вв.: «подсознание» и психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг), тонпсихология (Э. Курт), гештальтпсихология (А. Веллек), философско-психологические идеи русского «космизма» и «софийности» (А.Н. Скрябин), рефлексия как исследовательский метод глубинной психологии (Б.М. Теплов, Е.В. Назайкинский, В.В. Медушевский), музыкальная психотерапия (Ж. Альвин). Отечественная музыкальная психология ХХ века.

Основные направления психологии музыки.

Междисциплинарные связи в изучении основных проблем музыкальной психологии.

Раздел 2. Познавательно-психические процессы и свойства личности музыканта.

Тема 2. Психология «музыкального сознания». Музыкальные способности как функциональная система.

Музыкальное сознание как внутренний план музыкальной деятельности: психофизиологические особенности на основе сихронизации мозговых функций; исторические формы развития музыкального сознания; понятие; задачи; смысловая и динамическая структуры; основополагающие компоненты содержания. Психосемантика музыкального языка (А.В.Торопова).

Основы функционирования музыкального самосознания: сущность, структура. Проблема сознательного и бессознательного в контексте дефиниции «музыкальное сознание» (М.Г. Арановский, Э.Б. Алексеев, Т.М. Цыпин, А.В. Торопова).

Музыкальные способности как функциональная система.

Основные категории музыкальности: музыкальные способности, музыкальная одаренность. Музыкальность у детей (Н.А.Ветлугина). Структура музыкальных способностей в исторической динамике (Ревеш, К. Сишор, Ф. Гекер, Т. Циген, Б.М. Теплов, Л.А. Баренбойм).

Тема 3. Психологическая система и механизмы функционирования музыкально-познавательных процессов в музыкальной деятельности.

Познание как процесс психического отражения. Социально-культурный опосредованный характер музыкального познания.

Функциональные состояния целостной психики. Основные уровни психического: натуральные и высшие психические функции познания. Интериоризация как основополагающий путь становления высших психических функций (Л.С. Выготский).

Сенсорно-перцептивный, когнитивный и дивергентный блоки познавательных процессов в музыкальной деятельности.

Основные музыкально-познавательные процессы: внимание, сенсорно-перцептивный вектор – ощущение и восприятие, когнитивный вектор – память, мышление, дивергентный – воображение. Понятия, основные характеристики, практические рекомендации по их развитию.

Тема 4. Психологический аспект характериологических данных личности музыканта.

Способности, самосознание (модифицированный тест Дембо-С.Л. Рубинштейна определения самооценки). Особенности волевой (ступени волевого действия) и эмоциональной (характеристики музыкальных эмоций (В.В. Медушевский)) сфер в музыкальной деятельности. Типы темперамента музыканта на фоне экстра-интроверсии. Типология музыкантов в свете учения о типах высшей нервной деятельности (М.П. Блинова).

Раздел 3. Психология музыкальной деятельности.

Тема 5. Психология музыкально-слуховой деятельности.

Сущность триады «деятельность-сознание-личность» в научной психологической мысли.

«Интериоризация-экстрериоризация» как важнейший принцип теории деятельности и роль мотива в ней (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Характеристика видов деятельности (Б.Г. Ананьев, М.С. Каган, А.К. Уледов); место художественно-музыкальной деятельности в них. Специфические формы и виды музыкальной деятельности.

Уровни осуществления. Психологические свойства восприятия музыки в контексте слуховой музыкальной деятельности.

Тема 6. Композиторское творчество.

Этапы и стадии творческого процесса композиторской деятельности. Особенности мышления и воображения в музыкальной деятельности композитора.

Тема 7. Психологические интерпретации исполнительской деятельности музыканта.

Системы проектирования результатов деятельности (А.В. Петровский). Классификации типов музыкантов-исполнителей. Музыкальные знания, умения, навыки в исполнительской деятельности. Процессуальная сторона работы музыканта-исполнителя. Социально-психологические особенности музыкального соревнования. Проблема «эстрадного волнения» в музыкально-исполнительской деятельности.

Психологические основы профессиональной педагогической деятельности.

Педагогическая одаренность как высшее проявление педагогических способностей. Структура профессионально-педагогической работы. Функции педагогической деятельности (И.П. Подласый). Профессиональные позиции педагога (Н.Е. Щуркова).

Преподавание музыки как процесс общения в музыкально-педагогической деятельности.

Музыкально-педагогическое общение, его структурные компоненты (Б.Д. Парыгин). Классификация видов педагогического общения в музыкальной деятельности.

Раздел 4. Музыкально-педагогическая психология.

Тема 8. Музыкально-педагогическая психология.

Понятие. Исторический обзор происхождения. Виды и задачи функциональной музыки.

Музыкотерапия в свете психотерапевтических технологий.

Проблема лечения музыкой в истории психотерапии. Цели, функции и факторы эффективности музыкальной терапии. Обобщенные характеристики музыкальных произведений, отражающих сходное эмоциональное состояние. Практические занятия и формулы лечения музыкой. Другие виды психотерапии в контексте воздействия музыкой на психическое состояние человека: арт-, видео-, звуко-, сказко-, цвето- терапия.

Визуализация музыки как категория виртуальной психологии.

«Музыкальная графика» как психолого-педагогический метод диагностики. Основные положения и выводы.

Раздел 5. Практическая музыкальная психология.

Тема 9. Практическая музыкальная психология.

Психодиагностические методики в музыкальном образовании. Личностные, ситуативные, интеллектуальные, психофизиологические методики. Психодиагностика отношения к конкретной музыкальной деятельности (В.И. Петрушин).

Коррекционный марафон в музыкально-практической деятельности.

Практические занятия и тренинги корректирования проблемных ситуаций в музыкальной и музыкально-педагогической деятельности.

5.2. Практические занятия.

Практическое занятие № 1.

Тема 5. Психология музыкально-слуховой деятельности.
Практическое занятие № 2.
Тема 9. Практическая музыкальная психология.

5.2.1. Практическая подготовка
Не предусмотрена

5.3. Семинарские занятия.

Семинарское занятие № 1.
Тема 1. Понятие и сущность музыкальной психологии.
Семинарское занятие № 2.
Тема 9. Практическая музыкальная психология.

5.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским и практическим занятиям, подготовку к сдаче зачета.

График СРС

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Раздел 1. Музыкальная психология как специальная отрасль психологии искусства.	Самостоятельное изучение материала; подготовка к семинарским занятиям; выполнение заданий для самостоятельной работы.	6 семестр	6	8
2	Раздел 2. Познавательно-психические процессы и свойства личности музыканта.	Самостоятельное изучение материала; выполнение заданий для самостоятельной работы.	6 семестр	6	16
3	Раздел 3. Психология музыкальной деятельности.	Самостоятельное изучение материала; подготовка к практическим занятиям; выполнение заданий для самостоятельной работы.	6 семестр	6	18
4	Раздел 4. Музыкально-педагогическая психология.	Самостоятельное изучение материала; подготовка к семинарским занятиям; выполнение заданий для самостоятельной работы.	6 семестр	6	10
5	Раздел 5. Практическая музыкальная	Самостоятельное изучение материала; подготовка к практическим занятиям; вы-	6 семестр	6	12

	психология.	полнение заданий для самостоятельной работы.			
				Итого по дисциплине	64

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Чем, по-Вашему, отличаются и в чем проявляются общие черты в понятиях «психоэстетотерапия», «креативная терапия», «арт-терапия»?
2. Несет ли в себе терапевтический эффект телевизионная реклама? Обоснуйте свой ответ.
3. Опишите на примерах варианты механизмов воздействия сказкотерапии.
4. Приведите пример поэтапного использования фольклоротерапии в условиях дошкольного (общеобразовательного) учреждения.
5. Что общего и в чем заключаются принципиальные различия между музыкальной терапией и звукотерапией?
6. Определите общие психокоррекционные черты и свойства театральной и кинотерапии.
7. Определите возможности использования методов психоэстетотерапии в условиях тренинговых групп.
8. Психодрама, сказкотерапия, театральная терапия: общая и сравнительная характеристика.
9. Что, по-Вашему, обозначает формулировка «лечение музыкой»? Обоснуйте свой ответ.
10. Укажите возможные варианты совпадения диагностической и психотерапевтической задачи в условиях психоэстетотерапии.
11. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее оптимальные комплексные варианты использования креативной психотерапии? Почему?
12. Какими, на Ваш взгляд, должны быть предпосылки для использования в работе психолога песочной терапии?
13. Определите ряд ограничений при использовании методов психоэстетотерапии и со стороны психотерапевта, и со стороны пациента.
14. Как Вы думаете, по каким параметрам и в каких случаях может осуществляться объединение музыко-, кино-, библио- и театральной форм терапии?
15. Выделите и обоснуйте точки соприкосновения между этнической психологией и фольклоротерапией.
16. Классифицируйте виды сказок по признаку возраста в сказкотерапии.
17. Определите влияние зарубежных научных концепций (психоанализ, аналитическая психология, транзактный анализ, трансперсональная психология, когнитивная психология и др.) на интерпретацию продуктов креативной психотерапии.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Вопросы для подготовки к зачету

1. Специфика психологических знаний. Характеристика житейских, научных и практических музыкально-психологических знаний.
2. Понятие и сущность психологической культуры музыканта.
3. Место музыкальной психологии в системе наук.
4. Музыкальная психология как наука.
5. Психология музыкального образования, его основные аспекты.
6. Пси-феномен возникновения музыки (Г.Спенсер, Ч.Дарвин, К.Штумпф, К.Гросс, Б.Асафьев).
7. Исторический экскурс становления и развития музыкальной психологии до XIX века.

8. Музыкально-психологическое самосознание XIX века (Г.Гельмгольц, К.Штумпф). Тенденции научных интерпретаций психологии искусства («подсознание» и психоанализ, «тонпсихология», гештальтпсихология и др.).

9. Восприятие и исполнение музыки в рамках бихевиоризма.

10. Бихевиористический подход в музыкальной педагогике.

11. Виды сенсорных систем и их влияние на психологию музыкального восприятия (нейролингвистическое программирование).

12. Понятие об утилизации и психология музыкальной рекламы.

13. Эриксоновская терапия и ее возможности в исполнительской музыкальной деятельности.

14. Феномен бессознательного и музыкальное творчество.

15. Структура личности музыканта с психоаналитической точки зрения.

16. Психологические защитные механизмы в музыкальной деятельности.

17. Архетипология аналитической психологии в контексте музыкальной психологии.

18. Транзактный анализ и музыкальное общение. Влияние и взаимосвязи.

19. Потенциальные возможности транзактных взаимодействий в музыкально-педагогической психологии.

20. Гештальтпсихология и психология музыкального восприятия. Гештальт и музыкальный синтез.

21. Телесно-ориентированная психология и ее возможности в практической музыкальной психологии.

22. Теория самоактуализации гуманистической психологии и музыкальная педагогика.

23. Трансперсональная психология в контексте музыкальной психологии.

24. Психология музыкального познания и когнитивная психология. Основные понятия и характеристики.

25. Психология музыкального сознания и музыкального самосознания.

26. Формы функционирования музыкального сознания.

27. Понятие и сущность музыкальности. Музыкальные способности как функциональная система.

28. Основные характеристики музыкальной одаренности.

29. Особенности проявлений музыкальности в детском возрасте.

30. Механизмы функционирования основных музыкально-познавательных процессов.

31. Внимание как музыкально-познавательный процесс.

32. Ощущение как познавательный процесс в музыкальной деятельности.

33. Процесс восприятия в музыкально-познавательной деятельности.

34. Память как музыкально-познавательный процесс.

35. Основы музыкального мышления.

36. Значение воображения в музыкально-познавательной деятельности.

37. Особенности волевой сферы в музыкальной деятельности.

38. Музыкальные эмоции и их характеристика.

39. Типы темперамента музыканта на фоне экстра-интроверсии.

40. Сущность триады «деятельность-сознание-личность» в научной психологической мысли.

41. Психология музыкально-слуховой деятельности.

42. Психологические свойства восприятия музыки в контексте слуховой деятельности.

43. Композиторское творчество, его общие характеристики.

44. Основная характеристика профессиональной музыкально-педагогической деятельности.

45. Педагогическая одаренность как высшее проявление педагогических способностей. Педагогический мониторинг.

46. Профессиональные позиции педагога-музыканта.

47. Педагогические способности музыканта.

48. Характеристика стилей музыкально-педагогического общения.
49. Формирование мотивации в обучении музыке.
50. Возрастная психология в процессе музыкального обучения.
51. Характеристика образовательных программ, связанных с музыкально-педагогической психологией.
52. Психологический аспект прикладной (функциональной) музыки.
53. Музыкотерапия в свете психотерапевтических технологий.
54. Виды художественной терапии современной психологии искусства.

Примерная тематика рефератов.

1. Психология музыкального образования, его основные аспекты.
2. Характеристика основных направлений музыкальной психологии.
3. Пси-феномен возникновения музыки (Г.Спенсер, Дарвин, К.Штумпф, К.Гросс, Б.Асафьев).
4. Исторический экскурс становления и развития музыкальной психологии до XIX века.
5. Музыкально-психологическое самосознание XIX века (Г.Гельмгольц, К.Штумпф). Тенденции научных интерпретаций психологии искусства («подсознание» и психоанализ, «тонпсихология», гештальтпсихология и др.).
6. Психология музыкального сознания и музыкального самосознания.
7. Формы функционирования музыкального сознания.
8. Понятие и сущность музыкальности. Музыкальные способности как функциональная система.
9. Основные характеристики музыкальной одаренности.
10. Особенности проявлений музыкальности в детском возрасте.
11. Механизмы функционирования основных музыкально-познавательных процессов.
12. Внимание как музыкально-познавательный процесс.
13. Ощущение как познавательный процесс в музыкальной деятельности.
14. Процесс восприятия в музыкально-познавательной деятельности.
15. Память как музыкально-познавательный процесс.
16. Основы музыкального мышления.
17. Значение воображения в музыкально-познавательной деятельности.
18. Особенности волевой сферы в музыкальной деятельности.
19. Музыкальные эмоции и их характеристика.
20. Типы темперамента музыканта на фоне экстра-интроверсии.
21. Психология музыкально-слуховой деятельности.
22. Психологические свойства восприятия музыки в контексте слуховой деятельности.
23. Композиторское творчество, его общие характеристики.
24. Интерпретация музыкального произведения в психологии исполнения музыки.
25. Музыкальное творчество исполнителя.
26. Психология деятельности дирижера.
27. Основная характеристика профессиональной музыкально-педагогической деятельности.
28. Музыкальное развитие как психолого-педагогическая проблема.

29. Психологические особенности общения в педагогическом процессе.

30. Педагогические способности музыканта.

31. Формирование мотивации в обучении музыке.

32. Возрастная психология в процессе музыкального обучения.

33. Характеристика образовательных программ, связанных с музыкально-педагогической психологией.

34. Психологический аспект прикладной (функциональной) музыки.

35. Музыкотерапия в свете психотерапевтических технологий.

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки. – М., 1991.
2. Альманах музыкальной психологии («Homo musicus») (сборник статей) /Редактор-составитель М.С.Старчеус. - М., выпуски 1994, 1995 гг.
3. Ассаджиоли Р. Психосинтез: теория и практика. – М.: Рефлбук, 1994.
4. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: Музыка, 1974.
5. Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности. – СПб, 1999.
6. Беляева Л.С., Трудков А.М. Музыкально-педагогическая диагностика в общеобразовательной школе: Учебно-методическое пособие. – Мурманск, 2000.
7. Березовский Б.Л. К методике выявления музыкальных способностей у детей //Вопросы психологии. – 1982. - № 5.
8. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. /Общ. ред. М.С.Мацковского, - М.: Лист-нью, 1997.
9. Бочкарев Л.А. Исследование структуры музыкальности в современной психологии //Вопросы психологии. – 1982. - № 5.
10. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности.- 1997.
11. Бретт Д. «Жила-была девочка, похожая на тебя…»: Психотерапевтические истории для детей /Пер. с английского Г.А.Павлова – М.: Независимая фирма «Класс», 1996.
12. Брусиловский Л.С. Музыкотерапия /Руководство по психотерапии. – Ташкент, 1985.
13. Бурвина Э.М. Ассоциативный метод и преподавание музыки. – М., 1990.
14. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М.: Медицина, 1989.
15. Ванечкина И.М., Галеев Б.М. «Музыкальная графика» как эффективный метод музыкального воспитания. //Профессиональная подготовка учителей музыки. – Казань, 1991. – с. 113-127.
16. Ванечкина И.М., Трофимова И.А. Дети рисуют музыку. – Казань, 1999.
17. Ветлугина Н.А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. – М., 1958.
18. Возможности практической психологии в образовании /Под ред. Пилипко Н.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2000. – 112 с.
19. Вопросы музыкально-эстетического образования. Сборник научных статей. Под ред. проф. Л.С.Беляевой. – Мурманск, 1999.
20. Восприятие музыки /Редактор-составитель В.Н.Максимов. – М., 1980.
21. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1999.
22. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987.
23. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология - М., Магистр. - 1993.
24. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 152 с.
25. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М.: Просвещение, 1969.

26. Кадцын Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. – М.: Высшая школа, 1990.
27. Кочнев В.И. Психологические особенности сценического обаяния //Вопросы психологии. – № 5, 1993.
28. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1975.
29. Леонтьев А.Н. Философия восприятия. – М.: МГУ, 1994.
30. Мальцев С.М. О психологии музыкальной импровизации. – М.: Музыка, 1991.
31. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки - М., Музыка. - 1976.
32. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия - М., Музыка. - 1972.
33. Носуленко В.Н. Психология слухового восприятия. – М.: Наука, 1988.
34. Общая психология: Учебник /Под ред. А.В.Карпова. – М.: Гардарики, 2002. – 232 с.
35. Петрушин В.И. Музыкальная психология - М., Владос. - 1997.
36. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учебное пособие для студ. Высш. уч. заведений. – М.: Владос, 2000. – 176 с.
37. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976.
38. Психологические и педагогические проблемы музыкального образования (сост. и отв. ред. В.М.Цеханский). – Новосибирск. – 1986.
39. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Музыка, 1989.
40. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Развитие творческого воображения младших школьников: Учебно-методическое пособие. – М.: Владос, 1999. – 128 с.
41. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. – М.: Музыка, 1990.
42. Спутник учителя музыки /Сост. Т.В.Челышева. – М., Просвещение. – 1993.
43. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. – М., Совершенство. – 1998.
44. Стюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный анализ. – СПб.: Социально-психологический центр, 1996. – 330 с.
45. Суслова Н.В. Музыкальное мышление младших школьников и методика его развития. – М., 1999.
46. Суслова Н.В., Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. – М., 2001.
47. Тарасов Г.С. О психологии музыки //Вопросы психологии. - № 5, 1994.
48. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
49. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей //Избранные труды. – М., Педагогика. – 1985, т. 1. – с. 42-211.
50. Терапевтические сказки /Под ред. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. – М.: Академический проект, 2001.
51. Торопова А.В. Проблема бессознательного в музыкальной педагогике. – М.: Автор, 1998.
52. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. – М.: Педагогика-пресс, 1993.
53. Фрейд З. Психология бессознательного (Сборник произведений). – М.: Просвещение, 1990.
54. Фрейд З. Сновидения: Избранные лекции. – Алма-Ата, 1990.
55. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988.
56. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения, - М., 1994.
57. Школяр Л.В. и другие Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1999.
58. Юнг К.Г. Психологические типы. – М.: Алфавит, 1992.
59. Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. – М.: Ренессанс, 1992.
60. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. – М., 1964.

7.1.2. Дополнительная литература

1. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. – М., 1990.
2. Аветисян К.А. Экспрессивное поведение учителя // Психологическая наука и образование. – 2000. - № 1.
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга учителя-музыканта. – М., 2000.
4. Альманах психологических тестов. Рисуночные тесты / Общ. Ред. Римских Р.Р. и С.А. – М., 1997.
5. Андреева А.Д., Данилова Е.Е. Преподавание психологии в современной школе // Вопросы психологии. – 1999. - № 2.
6. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Комиссарова, Т.А.Добровольская. – М., 2001.
7. Асмаковец Е.С. Развитие эмоциональной гибкости учителя посредством социально-психологического тренинга // Психологическая наука и образование. – 2000. - № 1.
8. Астапов В.М. Тревога и тревожность. Хрестоматия по психологии. – М., 2001.
9. Ахмедов Т.И. Практическая психотерапия. – Ростов н/Д, 2002.
10. Базеян Г.А. О психологических особенностях художественного сознания // Вопросы психологии. – 2001. - № 4.
11. Баланчивадзе Л.В. Индивидуально-психологические различия в музыкально-исполнительской деятельности // Вопросы психологии. – 1998. - № 2.
12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях. – М., 2002.
13. Белоусова А.К. Стиль мышления: функциональный аспект // Прикладная психология. – 2002. - № 2.
14. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2002.
15. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. – СПб., 1994.
16. Булатова О.С. Педагогический артистизм. – М., 2001.
17. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М., 1989.
18. Вифляев В.Е. Артистизм как творческо-исполнительский акт и его культура // Мир психологии. – 2001. – № 1.
19. Вьюжек Т. Логические игры, тесты и упражнения. – М., 2003.
20. Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление. – М., 1985.
21. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима.- СПб., 1995.
22. Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина (сказки доктора Балу). – СПб., 2003.
23. Головинский Г.Л. Восприятие музыки. – М., 1980.
24. Гроф Ст. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. – М., 1992.
25. Дикман Х. Юнгианский анализ волшебных сказок. – СПб., 2000.
26. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 2000.
27. Дорошенко С.И. Музыкальное образование в России: историко-педагогическое исследование. – Владимир, 1999.
28. Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве // Вопросы психологии – 1999. - № 2.
29. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М., 2000.
30. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии. – СПб, 2003.
31. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Тихонова Е.А. Проективная диагностика в сказкотерапии. – СПб., 2003.
32. Зыкова М.Н. Воздействие ритма на личность (на примере анализа русского фольклора) // Мир психологии. – 2002. - № 3.

33. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М., 2001.
34. Методологические и теоретические проблемы всеобщей профессиональной подготовки молодежи: Сборник научных трудов / Ред.-сост. З.Г.Григорьева. – М., 1991.
35. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования / Отв. ред. И.Ляшенко. – Киев, 1980.
36. Носуленко В.Н. Психология слухового восприятия. – М., 1988.
37. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003.
38. Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Мн., 2003.
39. Романова Е. Графические методы в практической психологии. – Спб., 2002.
40. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. – М., 1990.
41. Франкл В. Теория и терапия неврозов. – М., 2001.
42. Ялом И. Мамочка и смысл жизни. Психотерапевтические истории. – М., 2002.
43. Ярошевский М.Г. Психология творчества и творчество в психологии // Вопросы психологии. – 1985. - № 6.

Интернет-ресурсы

1. Кабинет психологических портретов http://www.psyh-portret.ru
2. History of psychology http://usite.ru/Psychology/Psychol
3. http://www.e-psy.ru
4. http://www.psyh-portret.ru
5. Mnemonikon http://mnemotexnika.narod.ru
6. PsyCatalog Все о психологии в России http://psycatalog.ru
7. Библиотека психологической литературы http://www.bookap.by.ru
8. Виртуальная Психоаналитическая Лаборатория http://www.e-psy.ru
9. BOOKAP: Библиотека психологической литературы http://www.bookap.by.ru
10. Все о психологии в России http://psycatalog.ru
11. Институт практической психологии «Иматон» URL: http://www.imaton.ru
12. Национальная федерация New психоанализа http://oedipus.ru/
13. Новости Харьковской New психиатрии http://www.psychiatry.org.ua/
14. Новости: http://www.imaton.ru
15. Открытая русская электронная PsyCatalog
16. Пси-портал http://www.psy-portal.ru
17. Пси-портал http://www.psy-portal.ru
18. Псипортал развития личности http://psy.com.ru
19. Психологические ресурсы http://www.psyresurs.ru/
20. Психология Интернета http://psynet.carfax.ru
21. Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

Практические занятия

Тематический план практических занятий

№ п/п	Наименование темы	Количество часов по
1	Тема 5. Психология музыкально-слуховой деятельности.	1
2	Тема 8. Психодиагностические методики в музыкальном образовании.	1

Практическое занятие № 1.
Тема 5. Психология музыкально-слуховой деятельности.

Задание:

1. Конспект статьи: Цеханский В.М. Психология восприятия музыки: проблемы и методы//Психологические и педагогические проблемы музыкального образования (сост. и отв. ред. В.М. Цеханский). – Новосибирск. – 1986. – с. 23-35.
2. Отобразить на листе бумаге в свободной форме свои художественные представления при восприятии следующих музыкальных фрагментов обязательной программы:

А) Барток Б. Музыка для струнных, ударных и челесты (в 3-х частях);
Б) Хиндемит П. Концертная музыка №6 (концерт для виолы g-аморе и камерного оркестра);
В) Шёнберг А. «Лунный Пьеро»;
Г) Берг А. Лирическая сюита для струнного квартета;
Д) Онеггер А. Симфоническое движение № 1 «Пасифик-231»;
Е) Пуленк Ф. Концерт для органа, струнного оркестра и литавр и др.

3. Конспект статьи: Кочнев В.И. Психологические особенности сценического обаяния»//Вопросы психологии. – № 5, 1993. – с. 74-80.
4. Задание: составить индивидуальный план мероприятий по предупреждению концертной тревожности, эстрадного волнения.

Практическое занятие № 2
Тема 8. Психодиагностические методики в музыкальном образовании.

Задание:

1. Составить и продемонстрировать музыкотерапевтическую сказку.
2. Просмотр видеофильма «Музыкальная психотерапия» (Дж. Морено).

Семинарские занятия

Тематический план семинарских занятий

№ п/п	Наименование темы	Количество часов по очной форме обучения
1	Тема 1. Понятие и сущность музыкальной психологии.	1
2	Тема 7. Психологический аспект прикладной (функциональной) музыки.	1

Семинарское занятие № 1

Тема 1. Понятие и сущность музыкальной психологии.

Вопросы для обсуждения:

1. Значение музыкальной психологии в овладении музыкальной и музыкально-педагогической деятельностью.
2. Становление музыкальной психологии как науки.
3. Междисциплинарные связи музыкальной психологии.
4. Музыкальное сознание и музыкальное самосознание. Понятия и основные характеристики.
5. Понятие и сущность музыкальности.
6. Основные, специальные и общие музыкальные способности, их характеристика.
7. Суть музыкальной одаренности.

Семинарское занятие № 2
Тема 7. Психологический аспект прикладной (функциональной) музыки.

Вопросы для обсуждения:

1. Виды функциональной музыки.
2. Психотерапевтические технологии, сопряженные с музыкой.
3. Психодиагностика и коррекция в музыкально-практической деятельности.

Литература для подготовки к семинарским занятиям

1. Альманах музыкальной психологии («Homo musicus») (сборник статей) /Редактор-составитель М.С.Старчеус. - М., выпуски 1994, 1995 гг.
2. Ассаджиоли Р. Психосинтез: теория и практика. – М.: Рефлбук, 1994. Возможности практической психологии в образовании /Под ред. Пилипко Н.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2000. – 112 с.
3. Возможности практической психологии в образовании /Под ред. Пилипко Н.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2000. – 112 с.
4. Кадцын Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. – М.: Высшая школа, 1990.
5. Суслова Н.В., Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. – М., 2001.

7.2.2. Информационно-программные средства

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет.
2. Программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office (MC Word, MS Excel, MS PowerPoint).

Интернет-ресурсы:
www.biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE
www.rsl.ru - Российская государственная библиотека
www.nlr.ru - Российская национальная библиотека
www.stihi-rus.ru - Библиотека России

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.8.1. Специализированные аудитории

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

2.8.2. Учебно-лабораторное оборудование

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие теоретические иллюстрации, соответствующие примерной программе дисциплины.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины ***Музыкальная психология*** разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», **профилю – Музыкальная педагогика (**утвержден ***Приказом Минобрнауки России № 1179 от 06.12.2017 г. С изменениями и дополнениями от 26.11.2020г, 08.02.2021г.***), учебным планом института по этому же направлению, утвержденным Ученым советом ***24.06.2021г., Протокол № 7***, с учетом основной профессиональной образовательной программы (утверждена ***24 .06.2021 г.***).

Автор программы – ***Винокуров А.И., кандидат психологических наук, доцент***

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ***гуманитарных и социально-экономических наук*** (рецензент – ***Иванова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент,*** протокол №___ от «____» _____ 20___г.)

Заведующий кафедрой _____ Ю.В.Иванова _____
(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)

Согласовано:
Начальник УМУ _____ В.В. Азарова _____
(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)