

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 27.08.2024 10:42:58

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра общественных и гуманитарных наук

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

Музыкальная психология и педагогика

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство
(уровень бакалавриата)

Профиль подготовки
Искусство балетмейстера

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная психология и педагогика» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный приказом от 22.02.2022 №60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль подготовки «Искусство балетмейстера»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» ноября 2017 г. №1121.

Автор-составитель: преподаватель Л. Е. Трушталеvская

Рецензент: доктор педагогических наук, профессор Е. К. Маранцман

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры общественных и гуманитарных наук
«28» июня 2024 г., протокол № 11.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5.Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
6.1. Список основной литературы	11
6.2. Список дополнительной литературы	11
6.3. Интернет-ресурсы	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	13
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	13
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	14
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций.....	14
8.4. Контрольные материалы	15
Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Курс «Музыкальная психология и педагогика» входит в программу профессиональной подготовки выпускника в области педагогики по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Искусство балетмейстера».

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов общее представление о предмете и содержании музыкальной педагогики и психологии, вооружить знаниями психологии личности, психологии творчества, психологии музыкальной деятельности, которые могли бы помочь понять психологические закономерности своей профессии и воспитать творческое отношение к работе. Профессионально важными для будущих преподавателей музыкальных учебных заведений являются также знания о психологии обучения и воспитания, о стилях педагогического общения.

Задачи курса: стимулировать интерес к теоретическим и практическим проблемам психологии и музыкальной педагогики, осветить наиболее важные вопросы курса с учетом последних достижений психологической науки, активизировать самостоятельную работу с рекомендуемой литературой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Музыкальная психология и педагогика» входит в базовую часть блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Искусство балетмейстера», и имеет тесную взаимосвязь с такими дисциплинами, как «Методы репетиционной работы», «Педагогическая практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства	Знать: - методы и технологии образовательного процесса
	Уметь: - планировать образовательный процесс - разрабатывать учебные программы конкретных дисциплин внедрять их на практике
	Владеть: - способами взаимодействия с государственными инстанциями отвечающими за реализацию государственных программ в сфере культуры и искусства
ПКО-2: способен обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики	Знать: - основные педагогические школы, - психологические особенности разных возрастных групп и составлять образовательную программу в соответствии с ними - методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин
	Уметь: - выбирать педагогические методы под конкретные задачи - составлять образовательные программы в соответствии с разными возрастными группами
	Владеть: - методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин

	- практическими навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры
		6-й
Контактная форма (аудиторные занятия):	34	34
<i>Лекционные</i>	34	34
Самостоятельная работа	38	38
Вид промежуточной аттестации		Зачёт

Общая трудоемкость:		
Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:	Самостоятельн ая работа, час.
			Лекционные занятия	
6-й семестр				
Раздел I. Введение в общую психологию.				
1.	Тема 1. Понятие психологии. Психика. Из истории развития психологической науки.	3	1	2
2.	Тема 2. Отрасли и методы психологии.	3	1	2
Раздел II. Человек как индивид.				
3.	Тема 3. Темперамент.	3	1	2
4.	Тема 4. Сенсомоторная организация человека. Саморегуляция.	3	1	2
Раздел III. Человек как личность.				
5.	Тема 5. Когнитивная сфера личности.	4	2	2
6.	Тема 6. Мотивационная сфера личности.	4	2	2
7.	Тема 7. Эмоциональная сфера личности.	4	2	2
8.	Тема 8. Некоторые современные теории личности.	8	4	4
Раздел IV. Человек как субъект деятельности и творчества.				
9.	Тема 9. Основы психологии одарённости.	8	4	4
10.	Тема 10. Творчество. Творческие способности личности.	4	2	2
11.	Тема 11. Научное и художественное творчество.	6	4	2
Раздел V. Человек как индивидуальность.				
12.	Тема 12. Характер.	4	2	2
13.	Тема 13. Самоактуализация и становление индивидуальности.	4	2	2
Раздел VI. Основы педагогики				
14.	Тема 14. Предметная область педагогики.	4	2	2
15.	Тема 15. Современные научные подходы к научению и обучению.	6	2	4
16.	Тема 16. Проблемы современной педагогики.	4	2	2
	Итого в 5-м семестре:	72	34	38
	ИТОГО:	72	34	38

5.2. Содержание программы

РАЗДЕЛ I. Введение в общую психологию

Тема 1. Понятие о психологии. Психика.

Из истории развития психологической науки

1.1. Этапы становления психологии как науки. Психология – наука о душе (Аристотель). Психология – наука о сознании (Декарт). Психология – наука о бессознательном (Фрейд). Психология – наука о поведении (Уотсон). Современная психология как синтез предыдущих представлений. Определение предмета психологии.

1.2. Возникновение психики в ходе биологической эволюции. Понятие чувствительности как элементарной формы психики. Мозг и психика. Предметы внешней действительности (вещи) и предметы внутренней действительности (психические образы вещей). Психика и её функции.

1.3. Структурная модель описания психики Б. Г. Ананьева (1907–1972). Человек как предмет познания. Идея целостности и системный подход в изучении человека. Человек как индивид. Человек как личность. Человек как субъект деятельности. Человек как индивидуальность.

Тема 2. Отрасли и методы психологии

2.1. Из истории развития психологии. Основные психологические школы – психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология, гештальт-психология, нейролингвистическая психология. Развитие психологической науки в России.

2.2. Отрасли психологии. Общая, социальная, возрастная психология. Психология творчества как отрасль психологии.

2.3. Музыкальная психология – раздел психологии искусства.

2.4. Основные методы психологии. Наблюдение, эксперимент. Проективные методы. Методы опросников – тестирование, анкетирование. Валидность тестов.

РАЗДЕЛ II. Человек как индивид

Тема 3. Темперамент

3.1. Человек как индивид – представитель биологического вида *homo sapiens*. Индивидуальная организация человека. Система первичных индивидуальных свойств человека: конституциональные, поло-возрастные, нейродинамические, билатеральные особенности асимметрии полушарий головного мозга.

3.2. Вторичные индивидуальные свойства. Темперамент как наивысшая форма интеграции первичных индивидуальных свойств человека. Три главных компонента темперамента: общая психическая активность, моторика (быстрота, сила, ритм движений), эмоциональность.

3.3. Гуморальная теория темперамента Гиппократа. Психологическая характеристика сангвинического, холерического, флегматического и меланхолического темперамента.

3.4. Конституциональные (морфологические) теории темперамента Э. Кречмера и У. Шелдона. Типы телосложения и темперамент.

3.5. Учение И. П. Павлова о типологических свойствах нервной системы как основе различных темпераментов. Сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов – основные свойства нервной системы.

3.6. Основные характеристики темперамента по В. С. Мерлину: сенситивность, реактивность, активность, тема, пластичность (ригидность), экстраверсия – интроверсия, эмоциональность, тревожность. Диагностика темперамента (опросник Г. Айзенка). Смешанный тип темперамента. Роль темперамента в деятельности музыканта.

Тема 4. Сенсомоторная организация человека. Саморегуляция

4.1. Сенсорно-перцептивная сфера человека. Понятие об ощущениях. Классификация ощущений на виды. Зрительные, слуховые, кожные, обонятельные, вкусовые ощущения. Построение сенсорного образа. Чувствительность и пороги чувствительности.

Взаимодействие ощущений. Сенсбилизация и синестезия. «Цветной» слух Римского-Корсакова и Скрябина.

4.2. Психомоторная организация человека по Б. Г. Ананьеву. Четыре уровня двигательной активности человека. Уровни построения движений по Н. А. Бернштейну. Ловкость. Энергетическая функция психомоторики. Техническое мастерство музыканта.

4.3. Техника игровых движений музыканта. Формирование двигательных навыков. Мышечные зажимы. Идеомоторная подготовка.

4.4. Понятие саморегуляции. Волевые качества личности. Локус контроля (по Дж. Роттеру). Рефлексия.

РАЗДЕЛ III. Человек как личность

Тема 5. Когнитивная сфера личности

5.1. Четыре уровня когнитивной сферы: уровень ощущений, уровень восприятий, уровень представлений и уровень мыслей.

5.2. Память. Множественная модель памяти: сенсорная, кратковременная и долговременная памяти. Музыкальная память как синтетическое образование. Основные виды музыкальной памяти. Приемы запоминания музыкального произведения.

5.3. Внимание. Внимание как сквозной психический процесс. Объём внимания. Распределение и переключение внимания. Концентрация внимания. Внимание в деятельности музыканта-исполнителя.

5.4. Мышление. Допонятийный и понятийный виды мышления. Мышление как высший психический процесс. Интеллект как система всех познавательных сил человека. Виды музыкального мышления. Логика музыкальной мысли.

5.5. Современная теория интеллекта (Ч. Спирмен, Д. Векслер, Д. П. Гилфорд, Р. Амтхауэр, Р. Б. Кэттел, Р. Спилберг, Х. Гарднер). Практический интеллект, социальный интеллект, эмоциональный интеллект.

Тема 6. Мотивационная сфера личности

6.1. Определение понятия «мотивация». Теории мотивации (инстинктивная, психологического гедонизма, потребностная).

6.2. Интенсивность мотивации. Теория активации. Активация и мотивация. Экзаменационная тревожность.

6.3. Три современных подхода к мотивации: бихевиористский, когнитивный, гуманистический. Внешняя и внутренняя мотивация. Эффективная и неэффективная похвала. Роль мотивации в деятельности музыканта.

6.4. Иерархия потребностей А. Маслоу. Дефицитарные (основные) потребности и метапотребности (потребности роста). Потребность в знании (познавательная потребность). Потребность в красоте (эстетическая потребность). Потребность в самоактуализации.

6.5. Идеи самоэффективности А. Бандуры. Атрибутивные теории. Мотивация достижения и локус контроля. «Мотивация достижений». Мотив «избегания неудач».

Тема 7. Эмоциональная сфера личности

7.1. Определение понятия «эмоции». Три компонента эмоций: нейрофизиологический, двигательно-экспрессивный и чувственный. Разные точки зрения на природу и значение эмоций. Два подхода к изучению организации эмоций (дискретный и многомерный).

7.2. Основные проявления эмоциональной жизни человека: аффекты, эмоции, чувства, настроения, стресс.

7.3. Из истории знаний об эмоциях. Концепция У. Джемса (1884) и К. Г. Ланге (1885). Концепция Д. К. Анохина (1949). Концепция Б. В. Силинова (1970).

7.4. Базовые эмоции по К. Изарду (1980). Десять базовых эмоций: радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина.

7.5. Учение Г. Селье о стрессе как общем адаптационном синдроме. Стадии стресса. Стресс и дистресс. Психофизиологические исследования о связи эмоционального стресса и соматических заболеваний. Управление эмоциями. Как повысить устойчивость к стрессу. Мифы о стрессе и как преодолеть стресс. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

7.6. Эмоции в музыке. Связь эмоций и звуков. Музыка – «стенография чувств», выражение эмоциональной стороны целостной жизни человеческого духа.

7.7. Соотношение эмоций в музыкальном произведении. Эмоциональный слух. Моделирование эмоций. Словарь эмоций музыканта-профессионала В. Г. Ражникова (диагностика темпа и лада музыкальных произведений по памяти).

Тема 8. Некоторые современные теории личности

8.1. Уровни сознания и структура личности по З. Фрейду (1856–1939). Природа и функции Ид, Эго и Супер Эго – трёх основных личностных структур по З. Фрейду. Психосексуальные стадии развития личности по Фрейду. Виды психологической защиты Эго.

8.2. Стадии нравственного развития Л. Кольберга (1927–1987). Стадии психосоциального развития личности Э. Эриксона (1902–1994).

8.3. Основные идеи гуманистической психологии. Философские корни гуманистической психологии. Две точки зрения на человеческую природу (доверяющие и не доверяющие человеческой природе).

8.4. Теория самоактуализирующейся личности А. Маслоу (1908–1970).

8.5. Принципы феноменологической теории личности К. Роджерса (1902–1987). Основные термины: человекоцентрированный подход, феноменология, гуманизм. Оценка теории Роджерса.

РАЗДЕЛ IV. Человек как субъект деятельности и творчества

Тема 9. Основы психологии одарённости

9.1. Человек как субъект деятельности и творчества. Система субъективных признаков человека.

9.2. Определение понятий «способности», «общие способности», «специальные способности», «одарённость», «художественная одарённость», «талант», «гений». Соотношение общей и специальной одарённости. Новейшее представление об одарённости как системном качестве психики, включающем два аспекта: инструментальный и мотивационный.

9.3. Виды человеческой деятельности и виды одарённости. Сферы психики и уровни психической организации и их связь с видами деятельности.

9.4. Личностные особенности одарённых. Два типа развития одарённости: гармоничный («счастливый вариант жизни») и дисгармоничный. Личностный потенциал развития одарённости М. Пичовского. Пять форм психической сверхвозбудимости (psychic overexcitability): психомоторная, сенситивная, интеллектуальная, имажитивная и эмоциональная.

9.5. Музыкальные способности. Определение музыкальных способностей по Б. М. Теплову (1896–1965). Музыкальность. Музыкальные способности и музыкальный талант по Д. К. Кирнарской.

Тема 10. Творчество. Творческие способности личности

10.1. Деятельность и творчество – принципиально противоположные формы человеческой активности. Понятия: «сознание», «бессознательное», «деятельность», «творчество». Первичная и вторичная креативность по А. Маслоу (1908–1970). Три подхода

к изучению креативности: подход наличия креативных способностей, личностный подход, подход редукции креативности к способностям и интеллекту.

10.2. Предполагаемый механизм формирования креативности. Этапы развития подражательной активности креатива в ходе освоения им избранного вида деятельности. Поведение творческой личности. Творческая личность и её жизненный путь.

Тема 11. Научное и художественное творчество

11.1. Дивергентное и конвергентное мышление. Научное творчество. Основные стадии творческого процесса. Вдохновение как выход бессознательных творческих процессов на уровень сознания.

11.2. З. Фрейд о природе художественного творчества. Компенсаторная концепция искусства. Катарсическая теория искусства. Нравственный смысл художественного творчества. Художественный тип человека.

11.2. Музыкальное творчество. Психологические особенности творчества композитора. Психологические особенности творчества исполнителя. Психологические особенности творчества дирижёра.

11.3. Воображение в художественном творчестве. Движущие силы творчества. Творческий процесс. Личностный рост и самоактуализация. Основные признаки личности выдающихся музыкантов.

РАЗДЕЛ V. Человек как индивидуальность

Тема 12. Характер

12.1. Определение понятия «характер». Соотношение понятий «темперамент», «характер» и «личность». Из истории учений о характере.

12.2. Акцентуированная черта характера как основа классификации К. Леонгарда (гипертимный тип, застревающий тип, эмотивный тип, педантичный тип, тревожный тип, циклоидный тип, демонстративный тип, возбудимый тип, дистимный тип, экзальтированный тип).

12.3. Влияние характера на творчество музыканта, композиторский замысел и работа исполнителя. Возможности корректировки черт характера.

Тема 13. Самоактуализация и становление индивидуальности

13.1. Роль внутреннего мира в становлении индивидуальности. Я-концепция. «Я» идеальное и «Я» реальное. Внутренний мир человека как показатель духовного богатства индивидуальности. Самооценка: завышенная, заниженная и адекватная. Роль самооценки в становлении личности.

13.2. Три основные жизненные стадии творческой индивидуальности: репродуктивная, продуктивная и постпродуктивная. Современные исследования творческой активности.

РАЗДЕЛ VI. Основы педагогики

Тема 14. Предметная область педагогики

14.1. Определение понятий «педагогика», «воспитание». Идеи педагогической антропологии К. Д. Ушинского (1828–1871). Структурно-функциональная модель воспитания. Цели и средства воспитания. Педагогика как наука и искусство. Методологические принципы современной педагогики, музыкальная педагогика как отрасль педагогики.

Тема 15. Современные научные подходы к научению и обучению

15.1. Сущность процесса научения. Уровни, виды и результаты научения у человека. Основные современные теории научения (бихевиористские, когнитивные, гуманистические). Сущность процесса обучения. Основные современные теории обучения. Обучение музыке.

15.2. Определение понятия «развитие». Основные принципы развития. Проблема соотношения развития и обучения – основная проблема педагогической психологии. Различные точки зрения на её решение. Обучаемость. Обучаемость и успешность деятельности музыканта. «Зона актуального развития», «зона ближайшего развития» учащегося (по Л. С. Выготскому).

15.3. Формы организации учебного процесса. Лекционные и семинарские занятия. Индивидуальный урок как основная форма организации учебного процесса в музыкальной педагогике. Типология и структура уроков.

Тема 16. Проблемы современной педагогики

16.1. Гуманистический подход к обучению (человекоцентрированный). Три принципа новой музыкальной педагогики В. Г. Ражникова. Требования к педагогу. Принцип человекоцентрированного подхода к обучению. Критерии личностного роста. Личностно-центрированное обучение: «за» и «против».

16.2. Методы педагогического воздействия на индивидуальном и групповом занятии. Убеждение, упражнение, обучение, стимулирование, контроль и оценка как основные методы педагогического воздействия на учащихся. Основные формы организации педагогического воздействия – учебный процесс, внеаудиторная работа, семейное воспитание. Роль воспитательной деятельности учреждений культуры в педагогическом процессе.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 109 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1140>
2. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 333 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19532>

6.2. Список дополнительной литературы

Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности: Научное издание. М.: Классика-XXI, 2006. 351 с. 4 экз.

Вильсон Г. Психология артистической деятельности. Таланты и поклонники: Монография. М.: Когито-Центр, 2001. 383 с. 2 экз.

Выготский Л. С. Психология искусства: Учебник. Минск: Современное Слово, 1998. 480 с. 4 экз.

Кирнарская Д. К. Музыкальные способности: Учебное пособие. М.: Таланты–XXI век, 2004. 493 с. 9 экз.

Петровский А. В. Психология: Учебник для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. 2-е изд., стереотип. М.: Academia, 2000. 502 с. 8 экз.

Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учебное пособие / Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.; Под ред. Г. М. Цыпина. М.: Академия, 2003. 368 с. 5 экз.

Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учеб. пос. СПб.: Композитор, 2008. 367 с. 9 экз.

Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Проблемы, суждения, мнения: Пособие для учащихся. М.: Интерпракс, 1994. 384 с. 17 экз.

Якобсон П. М. Психология художественного восприятия: Научное издание. М.: Искусство, 1964. 87 с. 2 экз.

Петрушин, Валентин Иванович. Музыкальная психология [Текст] : учеб. пособие для студентов и преподавателей / Петрушин В. И. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 1997. - 384 с : граф. - Библиогр.: с. 348-356 (214 назв.). - ISBN 5-87065-103-4 : 17000.00 р., 17000.00 р., 17.00 р., 30.00 р. Прил.: Психологич. тесты 7 экз.

Цыпин, Геннадий Моисеевич Музыкант и его работа [Текст] : проблемы психологии творчества / Г. М. Цыпин. - Москва : Сов. композитор, 1988. - 384 с. ; [17] л. : ил. - 10 экз.

Трушталевская, Людмила Евгеньевна. Педагогика высшей школы и психология художественного творчества [Текст] : [Рабочая программа курса для аспирантов консерватории] / Трушталевская Л. Е.; СПбГК. - Санкт-Петербург : СПбГК, 2005. - 30 с. - Список лит.: с. 16-20. - 8 экз.

Прокофьев, Григорий Петрович Формирование музыканта - исполнителя-пианиста [Текст] : научное издание / Г. П. Прокофьев; под ред. Б. М. Теплового ; Институт психологии. - Москва : Академия педагогических наук, 1956. - 480 с. : фото, нот. прим. На тит. л. в надзаг. дан. также: Академия педагогических наук РСФСР. Прил.: с. 472-479 6 экз.

Теория, история, психология музыкального искусства [Текст] : сборник статей / Петрозаводский филиал ЛОЛГК им. Н. А. Римского-Корсакова. - Петрозаводск : [б. и.], 1990. - 72 с. - 3 экз.

Овсянкина, Галина Петровна. Музыкальная психология [Текст] : учебник для ф-тов музыки пед. ун-тов, консерваторий и гуманитар. вузов / Г. Овсянкина ; Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2007. - 239 с. - Лит.: с. 227-235 (165 назв.). - ISBN 978-5-8128-0075-8 : 209.00 р. 10 экз.

6.3. Интернет-ресурсы

- Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>
- Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Электронно-библиотечная система «Руконт»: <http://www.rucont.ru>

Общедоступные информационные ресурсы

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Общая_психология – Статья «Общая психология».

http://www.inet-knigi.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=49
– Книги по общей психологии.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/makl/index.php – Маклаков А. Общая психология

<http://www.studentam.net/content/view/802/24/> – Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.

<http://promishlenie.ru/2012/02/petuxov-v-v-obshhaya-psixologiya-lekciya-1/> – Петухов В. В. Общая психология. Лекции.

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Психология_личности – Статья «Психология личности».

<http://www.kpip.kbsu.ru/ps/glava10.html> – Психология личности.

<http://www.astroland.ru/psychology/index.htm> – Психология личности: Статьи, психологические тесты.

<http://www.inomir.ru/psychology/personality/> – Психология личности.

<http://psychological.ru/default.aspx?0a1=450&0o1=3&0s1=1&p=20&s=0> – Психология личности.

<http://www.planetapsy.ru/psihologiya-lichnosti> – Психология личности.

<http://www.alleng.ru/d/psy/psy005.htm> – Марцинковская Т. Д. История психологии.

<http://vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/155-istoriya-psixologii/1199-istoriya-psixologii-v-sxemax> – История психологии в схемах

<http://psylib.ukrweb.net/books/yaros01/index.htm> – Ярошевский М. Г. История психологии

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Музыкальная психология и педагогика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
 стандартно оборудованные лекционные аудитории;
 компьютерные средства обучения стандартной комплектации;
 средства электронно-вычислительной техники, обеспечивающие доступ студентов к базам данных на территории библиотеки СПбГК;
 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
 видеопроектор, ноутбук, переносной экран; в компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office __: Word, Excel, PowerPoint и др.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства	Знать: - методы и технологии образовательного процесса
	Уметь: - планировать образовательный процесс - разрабатывать учебные программы конкретных дисциплин внедрять их на практике
	Владеть: - способами взаимодействия с государственными инстанциями отвечающими за реализацию государственных программ в сфере культуры и искусства
ПКО-2: способен обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики	Знать: - основные педагогические школы, - психологические особенности разных возрастных групп и составлять образовательную программу в соответствии с ними - методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин
	Уметь: - выбирать педагогические методы под конкретные задачи - составлять образовательные программы в соответствии с разными возрастными группами
	Владеть: - методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин - практическими навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать

	отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Промежуточная аттестация (зачет) включает в себя тестирование (см. примерные тесты) и устный ответ на два вопроса, содержащихся в билете (см. примеры вопросов). При анализе результатов психологических тестов учитывается знание студентом особенностей каждой психологической характеристики, психологических терминов, умение анализировать и делать выводы о своих психологических особенностях и психологических особенностях других людей. При наличии верного ответа, лишенного аргументации, педагог вправе выставить баллы в объеме 50% от указанного по окончании вопроса количества.

Промежуточной аттестации предшествует проведение текущей аттестации, состоящей из анализа результатов тестов (см. примерные тесты). На основе пройденных тестов студенты пишут работу «Психологический портрет индивидуальности», самостоятельно собирают материал по результатам текущей аттестации, его систематизируют и анализируют.

Процедура проведения зачета регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

Критерии оценивания

При оценке устного ответа студента учитываются

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- культура устной речи студента.

Шкала оценивания

Зачет выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, логично и грамотно обосновывает свою точку зрения.

Незачет выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы.

8.4. Контрольные материалы

Темы для самостоятельной работы

1. Основы психодиагностики.
2. Структура интеллекта.
3. Практический интеллект. Теория Стернберга.
4. Социальный интеллект.
5. Роль эмоционального интеллекта в деятельности.
6. Основы гештальт-психологии.
7. Стресс и дистресс – динамика развития.
8. Поведение в конфликтных ситуациях. Классификация Лири.
9. Педагогический конфликт.
10. Современные педагогические технологии.

Планы семинарских занятий

Семинар 1. Некоторые современные теории личности.

1. Стадии нравственного развития Л. Кольберга.
2. Стадии психосоциального развития личности Э. Эриксона.

Семинар 2. Музыкальные способности и музыкальная одаренность.

1. Музыкальные способности – специальные способности человека.
2. Определение музыкальных способностей, данное Б. Тепловым.
3. Понятие музыкальности.
4. Представление о музыкальных способностях Д. К. Кирнарской.
5. Личностный потенциал развития одарённости М. Пичовского.

Семинар 3. Теория самоактуализирующейся личности А. Маслоу.

1. Структура потребностей А. Маслоу. Низшие и высшие потребности.
2. Понятие самореализации.
3. Потребность в самоактуализации – высшая потребность человека. Самоактуализирующаяся личность.
4. Роль мотивации в становлении самоактуализирующейся личности.

Семинар 4. Принципы личностно-центрированного (гуманистического) подхода в музыкальной педагогике.

1. В. Г. Ражников о музыкальной педагогике.
2. Три принципа «новой» музыкальной педагогики.
3. Роль педагога в формировании личности ученика. Личностно-центрированное обучение: «за» и «против».

Темы рефератов

1. Творчество и деятельность. Творческие способности. Творческая личность.
2. Внимание. Внимание в деятельности музыканта-исполнителя.
3. Ощущения. Виды музыкального слуха.
4. Память. Основные виды музыкальной памяти.
5. Мышление. Музыкальное мышление.
6. Воображение. Музыкальное воображение.

7. Общая и специальная одарённость. Музыкальные способности. Музыкальная одарённость.
8. Психомоторика человека. Техника игровых движений.
9. Темперамент как форма интеграции первичных индивидуальных свойств человека.
10. Эмоции. Основные проявления эмоциональной жизни человека: аффекты, эмоции, чувства, настроения, стрессы.
11. Соотношение эмоций в музыкальном произведении. Словарь эмоций музыканта-профессионала В. Г. Ражникова.
12. Психологические особенности творческой деятельности.
13. Художественный тип человека.
14. Предметная область педагогики. Цели и средства воспитания.
15. Три принципа новой музыкальной педагогики, основанной на гуманистической психологии.
16. Педагогические способности.
17. Психологические особенности общения между учителем и учеником.
18. Мотивация учебной деятельности. Мотивы и мотиваторы.
19. Гуманистическая теория личности А. Маслоу.
20. Гуманистическая теория личности К. Роджерса.
21. Уровни осознания и структура личности по З. Фрейду
22. Из истории развития педагогической науки.
26. Методы педагогического воздействия на индивидуальном и групповом занятии.

Перечень вопросов к зачёту

1. Предмет психологии. Этапы становления психологии как науки. Психика. Основные функции и формы проявления психики.
2. Из истории психологии. Направления исследований в психологии.
3. Нервная система человека и ее особенности.
4. Темперамент как базовое свойство индивидуальности.
5. Характер. Акцентуации характера.
6. Саморегуляция. Волевые качества личности. Локус контроля.
7. Эмоции. Их роль в жизни и творчестве.
8. Самооценка, возможности ее коррекции.
9. Творчество. Творческие способности. Творческая личность. Музыкальное творчество.
10. Темперамент как наивысшая форма интеграции первичных индивидуальных свойств человека.
11. Психология субъекта отношений и общения.
12. Психологическая андрогиния.
13. Эмоции. Основные проявления эмоциональной жизни человека: аффекты, эмоции, чувства, настроения, стресс.
14. Соотношение эмоций в музыкальном произведении. Словарь эмоций музыканта-профессионала В. Г. Ражникова.
15. Характер. Акцентуированная черта как основа классификации характеров К. Леонгарда.
16. Общая и специальная одарённость. Музыкальные способности. Музыкальная одарённость.
17. Личностный потенциал развития одарённых М. Пичовского.
18. Художественный тип личности человека.
19. Уровни сознания и структура личности по З. Фрейду.
20. Защитные механизмы Эго.
21. Гуманистическая концепция личности А. Маслоу. Пять уровней врождённых потребностей.
22. Самоактуализация и самореализация личности.
23. Предметная область педагогики. Педагогика как наука и искусство.
24. Сущность процесса научения.

25. Основные методы воздействия на учащихся в современной педагогике.
26. Формы организации учебного процесса. Лекционные и семинарские занятия.
27. Убеждение, упражнение, обучение, стимулирование, контроль и оценка как основные методы педагогического воздействия на учащихся.
28. Проблемы современной педагогики.
29. Мотивация учебной деятельности.
30. Основные формы организации педагогического воздействия – учебный процесс, внеаудиторная работа, семейное воспитание. Роль воспитательной деятельности учреждений культуры в педагогическом процессе.

Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» предполагает: самостоятельное ознакомление с научной литературой, исследовательскими материалами, интернет-ресурсами; самостоятельный сбор материала, его систематизацию и анализ с целью написания реферата; анализ тестового материала с целью изучения своих личностных особенностей.

Каждый студент выполняет контрольную работу, тему которой согласовывает с преподавателем. Цель выполнения контрольной работы – показать самостоятельную работу студента по выбранной теме. Эта цель может быть достигнута только в результате внеаудиторного изучения студентами литературы, рекомендуемой в списке основной и дополнительной литературы.

Контрольная работа выполняется в виде реферата объёмом 12–15 страниц машинописного текста. Реферат должен содержать название, план, изложение выбранной темы и список используемой литературы. Студенты могут вместо реферата подготовить устное сообщение (доклад). Ниже приводятся темы рефератов, студенты могут предложить свои темы, но должны обязательно согласовать их с преподавателем.

Основными видами контроля по дисциплине являются предварительный, текущий контроль и промежуточная аттестация. Предварительный контроль осуществляется до начала изучения дисциплины с целью выявления уровня осведомленности студентов о дисциплине «Психология» и проводится на первом занятии в виде интерактивной беседы. Используя предварительный контроль, преподаватель определяет необходимую степень сложности изложения материала и характера построения занятия, а студент актуализирует уже имеющиеся у него знания, повышает осознанность восприятия материала, выявляет имеющиеся у него пробелы с целью их устранения, активизирует самостоятельность в последующей работе.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится по окончании изучения курса. Целью промежуточной аттестации является выявление и оценка знаний, умений и навыков, а также приобретенных компетенций.