

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Б1.Б.13

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль подготовки «Академическое пение», квалификации Концертно-камерный певец. Преподаватель, входит в базовую часть блока 1.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» является формирование у студентов знаний основ теории и истории музыкальной педагогики и психологии, овладение студентами знаниями о специфике профессиональной педагогической деятельности, педагогической науке, процессах воспитания и обучения, истории развития образования и педагогической науки

Основными задачами дисциплины являются:

- формирование у студентов общих представлений о сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности, представлений о педагогике как науке;
- углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности;
- овладение понятиями, раскрывающими психическую деятельность человека в процессе музицирования, восприятия и сочинения музыки;
- овладение принципами психологического анализа профессиональной деятельности музыканта;
- развитие педагогического мышления, способности к самостоятельному осмыслению;
- теоретических и прикладных аспектов современного музыкального образования;
- создание условий для формирования у студентов целостного отношения к ребенку как субъекту и объекту педагогического процесса; предостережение от упрощенного представления о сущности педагогической деятельности, ядро которой составляет проектирование и реализация педагогического замысла, определенного интересами развития личности ребенка;
- создание условия для становления личности будущего профессионала как человека культуры, обладающего развитым интеллектом, культурой научного и гуманитарного мышления, устойчивой ценностной ориентацией на творческую самореализацию и саморазвитие в инновационном образовательном пространстве.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» – дисциплина базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по

направлению 53.03.03 «Вокальное искусство».

Предпосылками успешного освоения курса являются базовые знания по дисциплинам философии, истории, безопасности жизнедеятельности.

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» может считаться базовой для освоения таких дисциплин, как «Музыкальный репертуар: методика и педагогическая работа», «Методика обучения вокалу», «Фортепиано».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 53.03.03 «Вокальное искусство».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

ОПК-5 - готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики.

ПК-7 - готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности.

ПК-18 - способность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

ПК-19 - способность овладевать необходимым комплексом педагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности.

ПК-21 - готовность к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе; методики подготовки к уроку, методики анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения.

ПК-22 - способность воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением.

ПК-23 - способность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики.

ПК-24 - способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися.

ПК-25 - способность использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю музыкального образования в России и в мире, основных музыкально-педагогических теорий и концепций, основные тенденции генезиса региональной музыкально-образовательной среды: использовать систематизированные теоретические и практические знания педагогической науки при решении социальных и профессиональных задач;
- принципы, лежащие в основе целей, задач и содержания музыкальной педагогики;
- сущность методологических связей музыкальной педагогики и психологии с другими науками о человеке;
- основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной педагогики;
- сведения о композиторах - наиболее ярких представителях зарубежной и отечественной музыкальной педагогики;
- принципы психологической организации музыкально-слуховых и мнемических процессов, а также управления ими;
- психологические основы музыкальных способностей и одаренности;
- сущность категорий «музыкальное сознание», «музыкальность», «музыкальные способности»;
- психологические основы организации исполнительных движений, двигательных навыков и умений;
- сущность и особенности психолого-педагогических методов обследования музыкального развития ребенка;
- специфические особенности музыкального восприятия в индивидуально-психологическом и культурно-историческом контексте; взаимосвязь различных видов искусства и её значение для музыкального восприятия;
- общую характеристику профессии, требования к профессиональной компетентности педагога-музыканта (осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности);
- генезис музыкального образования как социального явления, способность выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности;
- основные музыкально-педагогические категории, объект, предмет, функции музыкальной педагогики, связь ее с другими науками (готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования; основы психологии музыкально-творческой деятельности);
- психологические особенности этапов музыкального развития личности;
- особенности влияния музыкального обучения и воспитания на процесс становления личности, формирования ее познавательных процессов, индивидуально-психологической и эмоционально-волевой сферы;

- основы методологии и методы музыкально-педагогических исследований, способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта, культурно-просветительские программы;
- педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инструменте в историческом аспекте;
- теоретические основы и историю исполнительского искусства, исполнительства на специальном инструменте, историю возникновения и развития инструмента;
- основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики;
- эффективные педагогических методик при реализации образовательного процесса;
- организацию и планирование учебного процесса;
- основные параметры музыкального мышления; компоненты системы музыкального мышления и взаимосвязи между ними; функции музыкального мышления; методы развития музыкального мышления;
- принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;
- теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка;
- законы формообразования;
- жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки;
- особенности и методы критического разбора процесса исполнения музыкального произведения;
- методику исполнительской работы над музыкальным произведением (грамотное прочтение текста, знание принципов формообразования, работа над штрихами, приемами звукоизвлечения фразировкой), задачи репетиционного процесса, способы и методы его организации;
- принципы работы над музыкальным произведением.

Уметь:

- пользоваться справочной литературой в области общей и музыкальной психологии;
- собирать, хранить и обрабатывать соответствующую информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности;
- конспектировать, реферировать эту информацию, отвечать на проблемные вопросы; понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
- применять полученные знания к анализу основных тенденций исторического развития музыкального образования (способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества);
- охарактеризовать индивидуальные особенности слуха, памяти, двигательной сферы, креативности музыканта;

- осуществлять анализ и коррекцию учебно-музыкальной деятельности учащихся;
- работать с обучающимся над техникой, навыками звукоизвлечения, подбором аппликатуры, над динамическими градациями, штрихами, над грамотностью, осмысленностью фразировки, артикуляции;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику индивидуально-психологических особенностей музыканта. применять полученные знания, передавать опыт другим;
- взаимодействовать с коллегами, уметь работать в коллективе;
- нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
- использовать нормативные правовые документы, связанные с организацией педагогической деятельности и педагогического исследования;
- характеризовать цель, задачи, содержание, формы, методы музыкальной педагогики и виды музыкальной деятельности в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях среднего профессионального образования, образовательных учреждениях педагогического профиля;
- применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
- осуществлять учебно-познавательную деятельность, использовать терминологический аппарат педагогической науки;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся;
- определять учебно-воспитательные цели и задачи для осуществления дальнейшего развития будущих музыкантов;
- решать педагогические задачи средствами музыкального искусства;
- применять полученные знания в своей педагогической практике, самостоятельно добывать необходимые сведения с целью построения целостного педагогического подхода;
- Заинтересовать обучающегося в самостоятельной творческой работе над музыкальным произведением;
- развивать у обучающихся творческие способности, развивать самостоятельность в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
- демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;
- получать, хранить и перерабатывать информацию из различных источников (учебная литература, научная литература, периодика, основные программные среды, глобальные компьютерные сети); логически верно выстраивать устную и письменную речь;
- выстраивать музыкально-образовательный процесс с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся различных

возрастных групп и особенностей учебного предмета и др. предметов музыкального цикла как предметов искусства;

- находить эффективные формы, содержание, средства, методы для обучения и воспитания, направленные на совершенствование музыкантов; применять полученные знания в своей педагогической практике, самостоятельно добывать необходимые сведения с целью построения целостного педагогического подхода;

- проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций одного того же произведения различными музыкантами;

- анализировать музыкальную форму;

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений;

- анализировать качество исполнения музыкального произведения, находить адекватные приемы и методы устранения выявленных недостатков;

- грамотно и педагогически обоснованно интерпретировать музыкальные произведения различных стилей и жанров;

- находить эффективные формы, содержание, средства, методы для обучения и воспитания, направленные на совершенствование музыкантов;

- осуществлять поиск новых нетрадиционных методик для самосовершенствования, самоопределения и саморазвития;

- осуществлять репетиционную работу и руководить творческими коллективами (ансамблями) в области певческого искусства, детского хорового и фольклорного творчества; осуществлять подбор репертуара.

Владеть:

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой исполнительской деятельности;

- способами оценки и развития природных данных: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского внимания, художественного воображения, технического аппарата;

- методами педагогического воздействия в условиях индивидуальных и групповых занятий;

- методикой планирования и осуществления учебно-воспитательного процесса в различных музыкальных образовательных учреждениях;

- приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности, навыками работы со специальной литературой по музыкальной психологии;

- методическими основами музыкальной педагогики и психологии;
- категориальным аппаратом, знаниями в области истории и теории педагогики, навыками научной дискуссии;
- приемами педагогической работы;
- знаниями в области музыкальной психологии и педагогики;
- способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать в процессе обучения в различных творческих ситуациях;
- методикой проведения урока, методами психологического и художественного воздействия на ученика, приемами развития образного воображения и ассоциативного мышления учащегося;
- методикой работы с научной и учебно-методической литературой;
- основами психолого-педагогической техники, позволяющей накапливать опыт самостоятельной педагогической работы;
- пониманием специфики музыкального исполнительства как вида творческой деятельности;
- методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, пониманием особенностей национальных школ, исполнительских стилей;
- репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю, готовность постоянно расширять и накапливать репертуар;
- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- культурой работы с авторским нотным текстом;
- профессиональным тезаурусом в сфере музыкального искусства, музыкальной педагогики и психологии;
- навыками отбора музыкальных сочинения (или их фрагментов) с целью конкретизации выраженного в их интонационно-образном содержании проявлений человека, его психики и поведения;
- специальной литературой для инструмента, теоретической и методической литературой и историко-исполнительской литературой;
- готовностью применять музыкально-исторические музыковедческие знания в профессионально ориентированной музыкально-педагогической деятельности;
- системой знаний о сфере музыкального образования, сущности образовательных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.