

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
(МГИК)

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 25 июня 2024 года
протокол № 11

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
Московского
государственного
института культуры
от 28 июня 2024 года
№ 551-О

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ**

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Направление подготовки кадров высшей квалификации
5.7 Философия

Профиль подготовки Эстетика

Форма обучения очная

Химки, 2024

1. Цель и задачи дисциплины

В рамках предмета целевая установка предполагает психолого-педагогическую подготовку музыканта-исполнителя высшей квалификации, имеющего знания в области психологии художественного творчества, широкий кругозор, владеющего всем комплексом психологических знаний, позволяющих успешно вести самостоятельную исполнительскую и педагогическую, научно-исследовательскую деятельность в соответствии с избранной специальностью.

Задачи:

- изучение теоретических основ музыкальной психотерапии;
- изучение методических основ музыкальной психотерапии;
- приобретение знаний, умений и навыков в области музыкальной психотерапии;
- приобретение психолого-педагогических знаний, умений и навыков в смежной области художественного творчества;
- воспитание личностных качеств художественного руководителя музыкального инструментального (вокального) коллектива (познавательных, волевых, креативных);
- применение на практике (научно-исследовательской, педагогической, исполнительской деятельности) полученного комплекса знаний, умений и навыков.

Они решаются через изучение аспирантами разнообразного теоретико-методического материала, художественно-методического материала, включающего произведения различных, жанров, стилей и направлений и представляющие различные виды музыкального (художественного) творчества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к блоку «Факультативы» ООП аспирантуры и является дисциплиной по выбору (ФТД.3). Курс «Музыкальная психотерапия» неразрывно связан со всем комплексом специальных и общеобразовательных дисциплин. Он предусматривает получение необходимого объема знаний в области психологии и педагогики творчества, подготовки к концертному выступлению, решения психологических задач (самонастрой, убеждение, внушение, психокоррекция, диагностика) и др.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки:

Направленности программ 13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, 13.00.08 Теория и методика профессионального образования:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-6 - способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.

Профессиональные компетенции:

ПК-5 - готовность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды.

Направленность программы 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (музыка):

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-6 - способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.

Профессиональные компетенции:

ПК-6 - способность разрабатывать на методологическом, концептуальном и методическом уровнях образовательные проекты, программы просветительских мероприятий в сфере образования, культуры и искусства.

Направление подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело:

Направленность программы (профиль) 05.25.05 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение:

Профессиональные компетенции:

ПК-5 - способность и готовность осуществлять библиотековедческие, библиографоведческие и книговедческие исследования самостоятельно и в составе исследовательской группы.

Направленность программы (профиль) 05.25.05 Информационные системы и процессы:

Общепрофессиональные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-4 - целеустремленность и способность обучаться и накапливать знания; проявление творческого, инновационного и оригинального подхода к своему исследованию; гибкость и открытость ума; самообучаемость и способность определять свои потребности в обучении; самодисциплина, мотивация и внимательность; инициатива, независимость в работе, самодостаточность.

Направление подготовки 51.06.01 Культурология:

Направленность программы (профиль) 05.25.05 Библиотечное дело, библиографоведение и книговедение:

Профессиональные компетенции:

ПК-5 - способность и готовность осуществлять библиотечные, библиографические и книговедческие исследования самостоятельно и в составе исследовательской группы.

Направленность программы 24.00.01 Теория и история культуры (культурология):

Профессиональные компетенции:

ПК-4 - способен представить освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в контексте профессиональной культуры.

Направленность программы 24.00.01 Теория и история культуры (философские науки):

Профессиональные компетенции:

ПК-4 - способность к осуществлению экспертно-аналитической деятельности в области культуры, социально-гуманитарного научного знания и образования.

Направление подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение:

Профессиональные компетенции:

ПК-5 – анализ особенностей различных видов искусства в процессе их исторического развития и в современных условиях, определение их роли в обществе.

Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение:

Направленность программы 10.01.10 Журналистика:

Профессиональные компетенции:

ПК-4 - способность к сопоставительному анализу при интерпретации публицистического текста; сравнительно-историческому подходу к художественно-публицистическим жанрам; критическому восприятию произведений литературы и журналистики в социокультурном контексте.

Характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза:

Знать:

- понятие «технология», отличие педагогической технологии от методики преподавания и воспитания
- классификации педагогических технологий, их основные характеристики
- основные требования, предъявляемые к педагогическим технологиям при их разработки и реализации
- сущность и цели использования общепедагогических, частнометодических (предметных) и локальных (модульных) технологий;
- содержание и результаты основных педагогических технологий, имеющих широкое применение в образовании
- основные методики и технологии в области музыкального образования по различным предметным, функциональным, профессиональным направлениям;
- теорию и методологию науки и педагогики в области предмета преподавания;

Уметь:

- определять цели и задачи технологии;
- выбирать технологию в зависимости от целей и задач, решаемых в педагогическом процессе и уровня готовности обучающихся;
- анализировать различные педагогические технологии и выбирать оптимальные;
- разрабатывать авторские технологии, методы, средства обучения и воспитания на основе анализа и синтеза имеющихся элементов образовательного процесса;
- оперировать имеющимися научными и эмпирическими данными для формирования авторских методик и технологий;
- использовать собственный научный, педагогический, организационный опыт для актуализации целей, задач, проблем, поставленных в авторской методике или технологии;

- интегрировать знания из различных наук, достижения в области искусств на основе междисциплинарного и междисциплинарного подходов

Владеть:

- методами и методиками изучения уровня готовности обучающихся
- навыками проектирования и организации совместной деятельности педагогов и обучающихся для реализации выбранных технологий
 - методами, приемами реализации педагогических технологий в образовательной практике для обучения, воспитания, личностного развития обучающихся;
- представлением о проблемах, нуждах, потребностях потенциальных групп обучающихся;
- навыками разработки методики с соблюдением логики развития и изложения основных идей,
 - навыками проведения экспериментальной деятельности по апробации основных положений авторской методики или технологии.

4. Цель, задачи, принципы, требования и содержание СРС

Цель СРС – приобретение навыков поисковой, исследовательско-аналитической, проектно-моделирующей, программно-методической, творческой продуктивной работы с информационными материалами в контексте предмета дисциплины, а также с учетом специфики профессиональной деятельности и тематики диссертационного исследования.

Задачи СРС:

- углубленное освоение основных разделов и тем дисциплины;
- формирование навыков самостоятельной работы с первоисточниками, печатными и электронными текстами;
- освоение интерактивных образовательных технологий;
- формирование личностной позиции по ключевым вопросам дисциплины;
- самостоятельная разработка методических элементов и целостных научно-теоретических и программно-методических проектов, подготовка к их презентации и обсуждению в группе;
- подготовка к сдаче экзамена на основе материалов аудиторных занятий, а также дополнительного углубленного самостоятельного изучения пройденных тем с учетом тематики диссертационного исследования.

Принципы организации и осуществления СРС:

- принцип последовательности;
- принцип систематичности;

- принцип связи теории с практикой;
- принцип погружения в проблемы профессиональной педагогической практики;
- принцип самостоятельности;
- принцип комплексного рассмотрения проблемы;
- принцип креативности выработки решений;
- принцип профессионализации самостоятельно приобретаемых знаний, умений, навыков.

Требования к самостоятельной работе аспирантов:

- самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной формой самообразования;
- содержание и характер самостоятельной работы обуславливаются целями подготовки, научно-практической областью дисциплины, а также тематикой индивидуальной научно-исследовательской деятельности аспиранта, темой его диссертационного труда;
- в рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет теоретическое изучение научно-методической, публицистической, литературы и программной документации; проводит эксперименты; применяет информационные, мультимедийные технологии, компьютерное программное обеспечение и готовится к демонстрации результатов их применения; разрабатывает программно-методические и учебные проекты, подготавливает презентации, учебные кейсы, обучающие модули, готовится к выступлениям на семинарах, научно-практических конференциях, заседаниях кафедры, к возможному проведению открытых уроков в группах аспирантов в рамках педагогической практики, а также эксперимента по теме диссертационного исследования;
- в результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично совершенствоваться комплекс практических и теоретических компетенций, знаний, умений, навыков, способностей, свойств общекультурного, общеинтеллектуального, общепрофессионального, а также узкопрофессионального профильного характера;
- контроль за процессом и результатами самостоятельной работы аспиранта осуществляется преподавателем дисциплины, с возможностью включения в данный процесс научного руководителя обучающегося;
- результаты самостоятельной работы аспиранта оформляются в виде отчетов, докладов, научных статей, презентаций, элементов учебно-методических и программных проектов, конспектов аудиторных занятий по профессиональным дисциплинам;

- результаты самостоятельной работы аспиранта представляются на обсуждение на семинарах по дисциплине, заседаниях кафедры, конференциях.

Трудоёмкость самостоятельной работы

Форма обучения: *очная*

№	Наименование темы	Количество часов
		СР
1.	Тема 1. Музыкальная терапия как вид арт-терапии.	4
2.	Тема 2. Исторические аспекты применения средств музыкотерапии	4
3.	Тема 3. Музыкальная терапия в современной практике.	4
4.	Тема 4. Природа музыки и ее воздействие на человека	6
5.	Тема 5. Основные направления современной музыкотерапии	4
6.	Тема 6. Формы музыкальной психотерапии	4
7.	Тема 7. Методы музыкальной терапии	6
8.	Тема 8. Музыкотерапия в сохранении здоровья учащихся	4
	Итого	36

Форма обучения: *заочная*

№	Наименование темы	Количество часов
		СР
1.	Тема 1. Музыкальная терапия как вид арт-терапии.	35
2.	Тема 2. Исторические аспекты применения средств музыкотерапии	
3.	Тема 3. Музыкальная терапия в современной практике.	
4.	Тема 4. Природа музыки и ее воздействие на человека	

5.	Тема 5. Основные направления современной музыкотерапии	35
6.	Тема 6. Формы музыкальной психотерапии	
7.	Тема 7. Методы музыкальной терапии	
8.	Тема 8. Музыкотерапия в сохранении здоровья учащихся	
	Итого	70

Содержание самостоятельной работы

СРС является важным видом учебной и научной деятельности аспиранта. Современные работодатели предъявляют к выпускникам требования инициативности в выборе решений, поиске и обработке информации, формирования рабочих методических и дидактических материалов, участия в коллективной проектно-исследовательской деятельности. В связи с этим организация СРС должна быть эффективной как в оценочном (балльно-рейтинговом) аспекте, так и в деятельностном, демонстрировать результаты самообразования и саморазвития аспиранта в контексте изучаемой дисциплины, а также в междисциплинарном пространстве.

СРС включает в себя учебную, исследовательскую, проектную, методическую работу аспирантов, выполняемую ими самостоятельно индивидуально, в группах или коллективно, согласно заданию, требованиям к результатам и методическим указаниям преподавателя.

СРС как комплексная полидеятельностная форма самообразования аспирантов представляет собой совокупность двух основных форм деятельности:

- внеаудиторная СРС (поиск, изучение, анализ, реферирование, переработка, систематизирование учебной информации: а) по теме/разделу дисциплины для углубленного освоения темы/раздела; б) по тематике диссертации);
- аудиторная СРС (работа с научными, историко-культурными, дидактическими, методическими материалами, предоставленными преподавателем – изучение, анализ, реферирование, обобщение).

СРС по дисциплине «Музыкальная психотерапия» является неотъемлемой частью процесса освоения дисциплины, условием достижения высоких результатов на теоретическом, методическом и практическом

уровнях, аттестации аспирантов в ходе рубежного и промежуточного контроля.

Самостоятельная подготовка аспирантов предполагает активную научно-исследовательскую, проектную, методическую и практическую эмпирическую деятельность.

На научно-исследовательском уровне рекомендуется самостоятельный поиск, отбор, изучение, анализ, реферирование библиографических источников по темам дисциплины, а также по теме диссертационной работы; самостоятельное проведение экспериментальной работы (педагогического эксперимента) и оформление полученных результатов исследования; написание научных статей, рецензий, отзывов и пр.

На проектном уровне рекомендуется поиск, отбор, переработка, разработка теоретических, методических и наглядно-практических образовательных и просветительских материалов в соответствии с тематикой авторского проекта в рамках диссертационного исследования.

На методическом уровне от аспирантов ожидается разработка методик обучения, воспитания, просвещения, организации культурного досуга различных возрастных групп обучающихся и воспитанников образовательных и социально-культурных учреждений.

На практическом уровне – проведение аспирантами эмпирических исследований - опросов, бесед, наблюдения за организацией образовательного процесса.

Предлагаемые виды самостоятельной деятельности в рамках освоения дисциплины обеспечивают формирование у аспирантов комплексных профессионально-значимых квалификаций научно-исследовательского, аналитико-интеграционного, проектно-методического, коммуникативно-просветительского характера.

5. Рекомендации по подготовке к текущему контролю

1. Дисциплина «Музыкальная психотерапия» – увлекательный предмет, который начинается с ознакомления большого количества различных источников, в которых раскрываются проблемы, встающим перед человеком, желающего развить в себе творчески навыки. В обилии источников надо постараться найти личность того творца, который по духу вам близок и чем-то похож на вас. Тогда освоение творческого процесса будет происходить без особых проблем.

2. На первом этапе исследования творчества рекомендуется ознакомиться с особенностями как своей личности, так и с личностями выдающихся деятелей искусства и науки.

3 Не рекомендуется при сборе научных и житейских фактов ориентироваться только на свою собственную специализацию. Лучше смотреть на проблему широко и собирать данные об особенностях творческих достижений как можно в более широких сферах человеческой деятельности. История культуры, психология, медицина, спорт – везде есть творческие люди и их достижения, знание которых создаёт фундамент для собственных творческих поисков.

4. При ознакомления с литературой и выбора направления исследования надо сразу же научиться сохранять интересные факты с точным указанием источника. Желательно обобщить результаты предварительного этапа исследования в виде реферата объемом 20-25 страниц, осветив при этом нерешенные проблемы творчества.

5. Дисциплина «Психология и педагогика музыкального творчества» и её изучение должна обязательно подкрепляться собственными творческими поисками. Первые ранние творческие работы многих выдающихся мастеров нередко носят подражательный характер. Этого не надо бояться, поскольку подражая Мастеру, ученик осваивает многие профессиональные необходимые умения и навыки, без которых достижения хорошего результата невозможно.

6. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для круглых столов и самостоятельной работы

Вопросы подготовки к устному опросу и обсуждению на круглых столах

Вопросы для круглых столов

1. Особенности тембра как качественной характеристики звука.
2. Характеристика музыкотерапевтических школ Европы.
3. Подходы к музыкальной терапии в США.
4. Организация работы с семьёй по вопросу оздоровления средствами музыкальной терапии
5. Концепции происхождения музыкального искусства
6. Взаимосвязь китайской музыкальной системы и пяти первоэлементов
7. Различия восточной и западной тенденций развития музыкотерапии
8. Сущность понятия «гармония» в музыкальном искусстве.
9. Показания к оздоровлению музыкой

10. Основные тенденции современной отечественной музыкотерапии

7. Перечень вопросов к зачету

- 11.1. Особенности тембра как качественной характеристики звука.
12. Характеристика музыкотерапевтических школ Европы.
13. Подходы к музыкальной терапии в США.
14. Организация работы с семьёй по вопросу оздоровления средствами музыкальной терапии
15. Концепции происхождения музыкального искусства
16. Взаимосвязь китайской музыкальной системы и пяти первоэлементов
17. Различия восточной и западной тенденций развития музыкотерапии
18. Сущность понятия «гармония» в музыкальном искусстве.
19. Показания к оздоровлению музыкой
20. Основные тенденции современной отечественной музыкотерапии

8. Система критериев, показателей и параметров для оценки ответа аспиранта на зачете

Критерии	Показатели	Параметры
Теоретико-концептуальный	Демонстрация понимания сущности вопроса/задания, актуальности проблемы, научно-теоретических основ, перспектив практического применения с изложением и обоснованием личностной позиции	Полноценный развернутый письменный/устный ответ аспиранта, с отражением всех критериальных уровней и показателей – «отлично». Достаточно полный ответ, однако с одним или несколькими недочетами (не раскрыт один из критериальных уровней, показателей, отсутствует собственное сформированное мнение либо готовность его обосновать) – «хорошо» либо «удовлетворительно», в зависимости от количества элементов в ответе, соответствующих критериям и показателям.
Методико-проектный	Демонстрация готовности к методическому планированию, проектированию, моделированию	Отсутствие у аспиранта возможности продемонстрировать знания, умения, навыки, теоретическую способность и практическую готовность в соответствии с критериями и показателями – «неудовлетворительно».
Деятельностный профессиональный	Демонстрация сформированности навыков трудовых действий (в рассматриваемом виде деятельности, в контексте темы, проблемы)	

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 245 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00260-7.

2. Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии : учебное пособие /

Е.Н. Федорович, Е.В. Тихонова ; под ред. И.Н. Немыкиной. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 279 с. - ISBN 978-5-4458-8381-4 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347> .

Дополнительная литература

1. Самыгин, С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И. Самыгин, Г.И. Колесникова.- Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 288 с. - (Психологический практикум). - ISBN 978-5-222-19253-5 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485> .

2. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции личности : учебник для вузов / Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 239 с. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-02207-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674> .

3. Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. -М. : Когито-Центр, 2007. - 198 с. - ISBN 5-89353-211-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56436>.

4. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие /А.И. Копытин. - М. : Когито-Центр, 2015. - 526 с. : ил., табл., схем. - (Современное психологическое образование). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-89353-437-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542> .

5. Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам: отечественный и зарубежный опыт / под ред. А.И. Копытина. - М. : Когито-Центр, 2012. - 288 с. – ISBN 978-5-89353-354-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145005> .

6. Петрушин, В. И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / В. И. Петрушин. - М. : Владос, 2000. - 176 с..

7. Музыкальная психология [Текст] : учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого" ;

авт. сост. М. И. Петухова ; рец.: К. С. Шалагнова, Л. М. Седунова. - Тула : ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, 2012. – 90 с.

Разработчик:

*кандидат философских наук, профессор кафедры культурно-досуговой
деятельности Скляр И.Г.*