

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра музыкального образования

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой музыкального образования Л.С. Майковская

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (МУЗЫКА)»**

Направление подготовки кадров высшей квалификации	44.06.01 Образование и педагогические науки
Профиль	Теория и методика обучения и воспитания (музыка)
Квалификация	Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения	Очная/заочная

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	4
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины.....	5
4. Структура и содержание дисциплины, виды учебной работы.....	5
5. Образовательные технологии.....	22
6. Оценочные средства для текущего и итогового контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.....	22
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины, рекомендуемая литература.....	27
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.....	28

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – дальнейшее углубление знаний аспирантов и соискателей в области педагогики музыкального образования и музыкальной культуры в целом, в формировании умений осуществлять самостоятельный научно-исследовательский поиск, обобщая и претворяя в педагогическую практику педагогический опыт прошлых поколений и современных мастеров, создавая оригинальные методики дальнейшего музыкального обучения и воспитания личности.

Задачи:

- стимулировать к самостоятельной постановке научных проблем в сфере музыкального и музыкально-педагогического образования, к разработке новых концепций, теорий и технологий их реализации в практике;
- вооружить знаниями об основных закономерностях музыкально-педагогического процесса, о новых технологиях, прогрессивных идеях в области музыкального воспитания и образования;
- обеспечить освоение основных научных понятий, методов, необходимых для исследования изучаемых музыкальных психолого-педагогических проблем;
- вооружить системой методологических знаний и опытом методологического анализа результатов научных поисков и исследований в области музыкально-педагогической науки и практики.
- способствовать формированию педагогического мастерства на основе изучения наследия русских и зарубежных музыкальных школ, в том числе современных педагогических концепций и направлений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (музыка) относится к вариативной части дисциплин профильного модуля базовой части).

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (музыка) аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия науки», «Педагогика», «Психология», «Методология музыкально-педагогического исследования»; «Модульно-дифференцированная подготовка в системе музыкального образования»; «Психология и педагогика музыкального творчества».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для осуществления методологического анализа исследуемых проблем, проведения экспериментальных исследований, подготовки и написания диссертаций, отзывов, рецензий, монографий и других видов научно-исследовательских работ; совершенствования педагогического мастерства.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6);

- владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
- способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук (ОПК-4);
- способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
- способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6);
- способность проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-8);
- способность и готовность выполнять научные музыкально-педагогические исследования, в том числе в составе исследовательской группы; осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-1);
- способность и готовность в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, в том числе путем мониторинга зрительской/слушательской аудитории, а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики (ПК-2).

В результате изучения дисциплины аспирант должен:

- **овладеть знаниями:** о теории, методике и технологии музыкального образования (обучения, воспитания, развития) в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, в учреждениях системы дополнительного музыкального образования, средних и высших учебных заведениях в контексте отечественной и зарубежной музыкально-педагогической практики; об истории и методологии педагогики музыкального образования; о направлениях, источниках и методах развития музыкально-педагогических и музыкально-психологических теорий, концепций; о музыкально-педагогических инновациях и научно-педагогической деятельности; о методологической культуре педагога-музыканта;
- **овладеть умениями:** осуществлять теоретико-методический анализ категорий, основных положений отечественных и зарубежных музыкально-педагогических концепций в их историческом ракурсе, а также методологический анализ актуальных проблем педагогики музыкального образования, определяя новые перспективные направления в изучаемой науке и практике и др.; конструировать музыкально-образовательный процесс, творчески применяя приобретенные методологические и методические знания; разрабатывать новые концепции, теории и технологии их реализации в педагогической практике;
- **приобрести навыки** написания научной работы – диссертации, монографии, рецензий, отзывов, статей, других видов исследовательской деятельности; ведения научных дискуссий, публичной и научной речи; преподавания специальных дисциплин в высших учебных заведениях.

4. Структура и содержание дисциплины, виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (очная и заочная формы обучения) составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

Вид учебной работы	Объем работы аспиранта (в зачетных ед.)	Распределение по годам и семестрам обучения		
		1	2	3
	Всего			
Общая трудоемкость	8 (288)	126	162	
Аудиторные занятия	4 (144)	36	108	
Самостоятельная работа	4 (144)	90	54	
Формы итогового контроля	Кандидатский экзамен			

**Содержание дисциплины
и тематический план**

№	Наименование темы	Количество часов		
		Лек.	Сем.	СР
1.	Предмет и задачи курса «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)	2		2
2.	Современное состояние музыкальной педагогики, её современное предназначение, взаимосвязь с общей педагогикой и музыкальным искусством	2	2	2
3.	Система общего и специального музыкального образования в России: традиции и современность	2		2
4.	Исторический опыт как основа становления музыкальных школ в России и за рубежом. «Историчность» раскрытия проблемы в современном психолого-педагогическом исследовании	2	2	2
5.	Теория и методика музыкального обучения и воспитания в античной культуре. Содержание и форма организации мусических школ	2		2
6.	Становление, развитие и особенности организации музыкальных школ в средние века и в эпоху Возрождения в Западной Европе: история, теория, современные исследования	2	2	2
7.	Педагогическое наследие И.С.Баха, А.Вивальди, А.Корелли, В.А. Моцарта, Л.Бетховена и его изучение в условиях современного научно-исследовательского поиска	2		2
8.	Эволюция процесса музыкального обучения и воспитания в различных учебных заведениях Западной Европы и её освещение в научных исследованиях	2		2
9.	Становление школ романтизма и импрессионизма в Западной Европе: Парижская консерватория, её выдающиеся представители: традиционные представления учёных и новые исследования	2	2	2
10.	Эвритмия как средство свободного воспитания личности в Вальдорфской школе. Теория Р.Штейнера и её современное значение	2		2
11.	Народное музыкальное воспитание древних славян: состояние изученности, направления исследований	2	2	2
12.	Особенности и содержание русской церковно-певческой школы: исследования и особенности современного	2		2

	понимания			
13.	Музыкально-педагогические памятники Древней Руси: особенности их изучения и современное предназначение	2		2
14.	Истоки и эволюция светской музыкальной школы России: традиции и учителя (по выбору, например: М.Глинка, С.Танеев, П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, Б.Асафьев, Л.Ауэр, Г.Нейгауз, Э.Гилельс, Л.Коган, Я.Зак и другие)	2	2	4
15.	Музыкальное воспитание личности как средство становления её духовной культуры	2		2
16.	Синтез искусств как средство музыкального воспитания личности: история, теория, методика	2		2
17.	Теоретико-методические особенности формирования музыкальных способностей личности в различных учебных заведениях культуры и искусств (Б.В.Теплов и его последователи)	2	2	2
18.	Теория и методика воспитания музыкально-эстетического вкуса учащихся в общих и профессиональных учебных заведениях: традиции и новаторство. (Б.Асафьев, В.Шацкая, О.Апраксина, Н.Ветлугина, Д.Кабалевский и другие)	2	2	4
19.	Сочинительство, импровизация в современной музыкальной педагогике и их изучение в условиях научно-исследовательской деятельности	2		4
20.	Учет возрастных и индивидуальных особенностей личности в процессе организации и проведения научно-исследовательской работы	2		4
21.	Целостное развитие личности средствами музыки и его освещение в научных исследованиях прошлого и настоящего	2	2	4
22.	Дидактические основы современной музыкальной педагогики: анализ научных теорий	2		4
23.	Особенности самообразования и самореализации педагога - музыканта как актуальная проблема музыкальной педагогики	2		4
24.	Методы аксиологического анализа в теории и методике обучения и воспитания (музыка)	2		4
25.	Духовный поиск, творчество выдающихся педагогов-музыкантов как актуальные проблемы современных психолого-педагогических исследований	2		4
26.	Содержание педагогического мастерства и особенности его формирования (по материалам музыкально-педагогических исследований)	2	2	2
27.	Музыка как вид искусства и как объект обучения и воспитания	4	2	4
28.	Современные подходы к разработке цели, задач, принципов музыкального образования	4	2	4
29.	Государственные стандарты в области общего музыкального образования. Вариативный характер учебных программ	4	2	4

30.	Сравнительный анализ современных концепций построения содержания музыкального образования	4	2	8
31.	Экстраполяция методов, действующих в смежных областях наук, в сферу педагогики музыкального образования. Специальные методы музыкального образования	4	2	4
32.	Проблема общения в процессе музыкального обучения и воспитания учащихся	4	2	4
33.	Методологический анализ проблемы музыкального восприятия: научные взгляды, подходы, методы развития	4	2	8
34.	Педагогические исследования музыкального развития детей в системе дополнительного образования	4	1	8
35.	Этнокультурная парадигма школьного музыкального образования	4	1	4
36.	Поликультурное музыкальное образование: цель, задачи, принципы и содержание (анализ научных исследований)	4	1	4
37.	Содержательный компонент музыкально-педагогического образования. Государственные стандарты в области музыкально-педагогического образования	2	1	8
38.	Приоритетные качества личности педагога-музыканта и их роль в осуществлении профессиональной деятельности	4	1	4
39.	Содержание исследовательской деятельности педагога-музыканта	6	1	8
Всего	288	104	40	144

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

1. Предмет и задачи курса «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)». Предмет – музыкальное воспитание личности, процесс вхождения, включения подрастающего поколения (взрослых) в музыкальную культуру, мир созидания и творчества, постоянного поиска совершенства.

Основные задачи связаны с обучением, воспитанием и развитием личности, раскрытием её художественно-творческого потенциала, становлением её отдельных качеств, музыкальных способностей и возможностей, организацией учебно-воспитательного процесса в различных учебных заведениях, проблемами взаимодействия педагога и учащегося, особенностями самореализации личности в активной созидательной музыкальной деятельности.

2. Современное состояние музыкальной педагогики, её современное предназначение, взаимосвязь с общей педагогикой и музыкальным искусством. Проблемы, связанные с теорией и методикой обучения и воспитания музыке, находятся в стадии постоянного изучения и осмысления. Многообразие музыкально-исполнительской деятельности, своеобразие индивидуальности, её уникальность и неповторимость открывают широкие возможности для творческого поиска в условиях учебно-воспитательного процесса.

Музыкальная педагогика – отрасль общей педагогики. Её функции: научно-теоретическая, практическая и прогностическая. В основе содержания – музыкальные произведения, их прослушивание, восприятие, внутреннее осмысление, исполнение.

3. Система общего и специального музыкального образования в России: традиции и современность. Исторически в России сложились относительно самостоятельные системы общего и профессионального музыкального образования, которые имеют свои цели, задачи, своё содержание, особенности организации учебного процесса.

Общее музыкальное обучение и воспитание предполагает обучение пониманию музыкальных произведений, формирование эстетических чувств и эмоций, идеалов и вкусов, умения слушать и воспринимать музыку.

Профессиональное музыкальное образование предполагает становление музыканта-специалиста, исполнителя, педагога, формирует глубокие музыкальные знания, исполнительские умения, способствующие техническому и художественному освоению музыкальной культуры различных эпох и стилей. Оно направлено на становление подлинного мастерства.

4. Исторический опыт как основа становления музыкальных школ в России и за рубежом. «Историчность» раскрытия проблемы в современном психолого-педагогическом исследовании. Исторический опыт – основа становления и развития музыкальных школ как в России, так и за рубежом. Изучение истории музыкального образования позволяет выявить понимание тенденций развития теории и практики музыкального воспитания, осмысления целей, содержания и методов педагогического воздействия в различных социально-исторических условиях. «Историчность» в раскрытии научных проблем позволяет ясно представить их генезис, эволюцию развития в разные эпохи.

5. Теория и методика музыкального обучения и воспитания в античной культуре. Содержание и форма организации мусических школ. Особый интерес у исследователей вызывает античная музыкальная культура. Её центральной задачей было обучение пению, как сольному, так и хоровому.

Отличительной особенностью античной музыкальной культуры был синкретизм – единство музыки с поэзией, танцем, театром. Музыка была теснейшим образом связана с мифологией, магией. Звук человеческого голоса обожествлялся, он мог возвысить человека до уровня героя или божества. По утверждению Пифагора и его последователей, музыка и особенно пение приводили к катарсису – очищению, оздоровлению физическому и духовному.

В античной мусической школе учились различать звуки разной высоты, осваивали музыкальные лады, учились играть на кифаре, духовых инструментах (флейтах, авлосах), но инструментальное исполнительство уступало место вокальному, так как именно человеческий голос, его волшебство и магия действительно высоко ценились.

6. Становление, развитие и особенности организации музыкальных школ в Средние века и в эпоху Возрождения в Западной Европе: история, теория, современные исследования. Особое значение в становлении средневековой музыкальной педагогики Западной Европы играла музыкально-поэтическая культура миннезингеров. Истоки традиций музыкального воспитания и обучения восходят к временам правления Карла Великого, когда от всех слоев населения требовался достаточно высокий уровень грамотности. Создавались школы церковного пения, монастырские и соборные школы. Формировалась и светская рыцарская школа, развивалась замковая музыкальная культура, включающая искусство французских трубадуров, труверов, немецких шпильманов. Её особенностью являлись цеховые школы, имеющие своих мастеров. Процесс воспитания и обучения протекал непосредственно в процессе музицирования, сочинительства, бесед, т.е. во время свободного общения ученика с мастером.

Ведущими центрами развития светского музыкального воспитания и обучения были университеты. На подготовительном факультете осваивали семь свободных искусств, среди которых музыкальное занимало одно из центральных мест. Студенты осваивали григорианские хоралы. В результате знания в области музыки, пение, владение музыкальным инструментом превратились в необходимый элемент духовной культуры личности, стали неотъемлемой частью светского образования.

7. Педагогическое наследие И.С. Баха, А. Вивальди, А. Корелли, В.А. Моцарта, Л. Бетховена и его изучение в условиях современного научно-исследовательского поиска. Педагогическое наследие выдающихся мастеров – бесценный образец совершенства и мастерства как в области музыкально-исполнительской, так и

педагогической. И.С. Бах рассматривал музыку как ремесло, а музыканта как мастера, постоянно работающего над собой, умеющего «всё делать» в данной области. Он поднял представления о музыке до высочайших вершин духовного. В основе его педагогики лежал метод универсализма: научить не только по всем правилам исполнять произведения, но и сочинять, фантазировать, читать с листа, транспонировать, исправлять ошибки партитуры и т.п.

Педагогические идеи И.С. Баха постепенно становились своеобразным эталоном совершенства для музыкантов всего мира. Его музыкально-педагогическое наследие интересовало многих музыкантов различных стран и эпох. Э. Бодки, Я.М. Гиршман, Р.И. Грубер, М.С. Друскин, А. Швейцер и другие посвящали свои труды изучению наследия И.С. Баха. В настоящее время получило развитие направление научных исследований – баховедение.

8. Эволюция процесса музыкального обучения и воспитания в различных учебных заведениях Западной Европы и её освещение в научных исследованиях. Эволюция процесса музыкального обучения и воспитания личности тесно связана с социально-историческими изменениями, происходящими в содержании деятельности учебных заведений. Их анализ необходим для того, чтобы понять истинное предназначение музыкального обучения и воспитания в разные времена. Цели и задачи мусических и церковных школ, первых консерваторий и университетов, церковно-певческих школ и светских музыкальных школ, современных учебных заведений общего и профессионального образования имеют свою специфику, которая и определяет основное содержание эволюции музыкальных школ.

9. Становление школ романтизма и импрессионизма в Западной Европе: Парижская консерватория, её выдающиеся представители; традиционные представления учёных и новые исследования. Становление школ романтизма и импрессионизма проходило в борьбе старого и нового. Магическая сила личности, поэзии, лирики. Абсолютное господство художника над жизнью. Научный дух совпадал с эмоциональным чутьём к искусству. В центре идеальный образ Творца. Творец – Гений – Бог. Мир чувств, страстей, неистовость, огненная экспрессия, необузданная фантазия. Фигура исполнителя выдвигается в центр музыкальной культуры, расширяются грани дозволенного, виртуоз – творец, музыкант – трибун (Н. Паганини). Все прогрессивные музыканты искали новые исполнительские возможности, протестуя против всяких условностей и ограничений (Шуберт, Шуман, Мендельсон, Лист, Шопен).

10. Эвритмия как средство свободного воспитания личности в Вальдорфской школе. Теория Р.Штейнера и её современное значение. Уникальным явлением в музыкальной культуре и педагогике в частности в первой половине XX века была «эвритмия» – средство свободного музыкально-творческого развития личности в Вальдорфской школе. Основы этого искусства были разработаны Р. Штейнером. Эвритмия рассматривалась как прекрасный ритм, прекрасное движение, закономерности которого обусловлены либо музыкальной, либо поэтической формой произведения.

Эвритмическое содержание фигур представлено в трёх аспектах: движении, чувстве и характере, который придается движению душевным состоянием. Эвритмия имеет огромное формирующее, воспитательное значение. Как обязательный предмет в Вальдорфской школе эвритмия осваивается школьниками, оказывая на них духовно-эстетическое, физическое, нравственное влияние. В ней взаимодействуют тело, душа и дух (одухотворённая гимнастика), она имеет ещё и немалое медицинское значение. Эвритмия возвышает до искусства данные от природы «эфирные силы» человека. Эвритмия, как и сама Вальдорфская школа, вызывает серьёзный интерес исследователей как прошлого, так и настоящего. Это подтверждают труды А. Белого, М. Волошина, М. Чехова, Э.М. Краних, Ф. Калгрена, Э. Гранелиуса, Т. Вейса, Э. Фробёзе, Н.А. Коноваленко и других.

11. Народное музыкальное воспитание древних славян: состояние изученности, направления исследований. Огромное значение в становлении русской

музыкальной школы имела народная песня как неотъемлемая часть духовной культуры Руси. Она способствовала укоренению в музыкальном мышлении определённых навыков слушания, восприятия и воспроизведения, формировала свои критерии оценки. Песня всегда выполняла определённую функцию, сопровождала народные праздники и гуляния.

12. Особенности и содержание русской церковно-певческой школы: исследования и особенности современного понимания. Богослужбное пение на Руси рассматривалось как мелодическое отражение Божественного, небесного, неземного. В его основе нерасторжимое единство, трисоставность, состоящая из тела, души и духа. Под телом богослужбного пения понималась конкретная мелодия – вся сумма мелодий. Под душой подразумевался Устав или Типикон, организующий всю жизнь христианина, определяющий место и время исполнения определённой мелодии в богослужении. Под духом – аскетический подвиг, венец которого – истинная вера, преданность Богу, духовная чистота, отражённая в боголепном пении. Отсюда и троестроичное пение, и его трёхступенчатый анализ. В Древней Руси церковное пение – аскетическая дисциплина.

Церковно-певческая школа на протяжении ряда веков переживала удачи и падения, но всегда несла в своём содержании наставничество и нравоучительность. Её изучению посвящены труды Д. Разумовского, а также современные исследования Г. Вагнера, Т. Владышевской, В. Мартынова, Б. Николаева, Н. Парфентьева и других.

13. Музыкально-педагогические памятники Древней Руси: особенности их изучения и современное предназначение. Музыкально-педагогические памятники Древней Руси: азбуковники, певческие азбуки, киноварные пометы, осмогласия, фитники, кокизники. Они несли свою музыкальную информацию, нравоучительные наставления, т.е. помимо содержательного обучающего материала имели воспитательное значение.

Первые азбуки были составлены по церковному пению, их писали А. Мезенец, Т. Макариевский, Н. Коренев, Н. Дилецкий и др. Изучением музыкально-педагогических памятников занимались П.Н. Рыбников, Р.И. Грубер, Ю.В. Келдыш, М.В. Бражников, В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Н.Финдейзен, А.Д. Григорьев, Т. Ливанона и др.

14. Истоки и эволюция светской музыкальной школы России: традиции и учителя (по выбору, например: М. Глинка, С. Танеев, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Б. Асафьев, Л. Ауэр, Г. Нейгауз, Э. Гилельс, Л. Коган, Я. Зак и другие). Наряду с развитием народного музыкального творчества, становлением церковно-певческой школы формировалась и светская музыкальная школа.

Её расцвет начинается с европеизации русского образования, эпохи Петра Великого. В XVIII веке, который называют «веком разума и просвещения», осуществлялось развитие вокальных, хоровых, инструментальных школ, становление русского музыкального театра. Реформы повлекли за собой воспитание профессиональных музыкантов, создание композиторской школы. И хотя музыкальное искусство стало приравниваться к ремеслу, тем не менее, оно достигло небывалых высот к концу XIX века.

Борьбу за русское национальное образование возглавил Антон Рубинштейн, он строил его на западноевропейский манер. Ему противились представители «Могучей кучки» и прежде всего М. Балакирев, М. Мусоргский, которые боялись строгого европейского академизма.

Особое значение имело создание Русского музыкального общества, Петербургской и Московской консерваторий. Развитие профессиональной музыкальной школы, рост мастерства русской музыкальной школы формировал титанов, среди которых М. Глинка, С. Танеев, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков и многие другие. Огромное значение музыкального образования в XX веке. Продолжая традиции русской музыкальной педагогики, крупнейшие музыканты способствовали совершенствованию исполнительских методик и профессионального мастерства музыкантов, среди них: Б. Асафьев, Г. Нейгауз, Э. Гилельс, Я. Зак, Л. Коган, С. Лемешев, Е. Образцова, М. Ростропович и др. Все они имели собственное лицо как в музыкальном творчестве, так и в музыкальной педагогике, благотворно влияли на музыкальное обучение и воспитание в России, формировали традиции русского профессионального образования.

15. Музыкальное воспитание личности как средство становления её духовной культуры. Музыкальное воспитание является активным средством становления духовной культуры личности. Как общественное явление, оно отвечает задачам гуманизации и демократизации России, может быть стихийным или специально организованным в различных учебных заведениях, в зависимости от этого изменяется его содержание (репертуар, знания, умения, навыки).

Музыкальное воспитание осуществляется в процессе взаимодействия музыки и педагогики, учителя и ученика, различного рода контактов между коллегами по творческой, учебной деятельности, с мастерами. Оно имеет свои педагогические механизмы: осуществляется в процессе деятельности, формирования отношений, в результате общения. Особенности формирования духовной культуры личности музыканта посвящены исследования Л.С. Зориловой, О. А. Блоха.

16. Синтез искусств как средство музыкального воспитания личности: история, теория, методика. Синтез различных видов искусств часто использовался в процессе музыкального образования. Пифагор изучал синтез цвета, света и звука, доказывая его огромное эмоционально-эстетическое, медицинское значение, рассматривая синтез как проявление божественного, магического.

Синтез пластических искусств, литературы и музыки раскрывается в процессе анализа многих музыкальных, художественных и литературных творений, например, «Пиковой дамы» П.И. Чайковского, «Демона» М.Ю. Лермонтова или «Идиота» Ф.М. Достоевского. Объединяющим в них выступают художественные образы, отражающие различное духовно-эстетическое содержание.

Сегодня синтез часто используют в научных исследованиях (И.В. Серов), при построении экспериментальных методик (Ю.Н. Черенков).

17. Теоретико-методические особенности формирования музыкальных способностей личности в различных учебных заведениях культуры и искусств (Б.В. Теплов и его последователи). Одной из важнейших проблем учебно-воспитательного процесса в музыкальных учебных заведениях является формирование музыкальных способностей учащихся.

Способности – индивидуально-психологическая особенность личности, то, что отличает одного человека от другого в определённом виде деятельности. Музыкальные способности постоянно изучаются как учёными, так и практиками, без их учёта невозможно организовать процесс формирования личности. Способности формируются в процессе жизнедеятельности, музыкальной деятельности, но надо различать способности и задатки.

Под музыкальными способностями Б.М. Теплов понимал чувство ритма, чувство высоты звука (слух), ладовое чувство – основу 1ё слуха, рассматривая музыкальность как одарённость. Опираясь на такое понимание способностей, музыкальная педагогика постоянно совершенствует методику их развития в условиях музыкальной деятельности (смотреть исследования В.И. Закутского, М.Т. Картавцевой, В.И. Петрушина, А.И. Щербаковой и других).

18. Теория и методика воспитания музыкально-эстетического вкуса учащихся в общих и профессиональных учебных заведениях: традиции и новаторство (Б. Асафьев, В. Шацкая, О. Апраксина, Н. Ветлугина, Д. Кабалевский и другие). Воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся различных учебных заведений является одной из наиболее актуальных проблем музыкальной педагогики. Это касается как общего музыкального образования, так и специального.

Музыкально-эстетический вкус – уникальная способность личности к восприятию, пониманию, переживанию, наслаждению и оценке музыки. Он является средством отражения и познания музыкальных произведений, показателем чувственно-интеллектуального развития личности (Л.С. Зорилова). Вкус объединяет систему взглядов, представлений, убеждений, предпочтений, проявляется в оценках и суждениях, которые нуждаются в корректировке, уточнениях, требуют организованной воспитательной работы. С этой целью необходим квалифицированный анализ музыкального произведения, формирование знаний о музыке, её

различных стилях, направлениях.

19. Сочинительство, импровизация в современной музыкальной педагогике и их изучение в условиях научно-исследовательской деятельности. Сочинительство и импровизация в современной музыкальной педагогике рассматриваются в русле дидактики как методы обучения музыкантов-исполнителей, как творческий процесс, предполагающий высокий уровень исполнительского мастерства. В то же время импровизация может разбираться как форма, как созданное произведение, которое оценивается по законам своего жанра. Особое значение имеют стиль, замысел и собственное «я», которое определяется субъективными и объективными факторами.

Сочинительство и импровизация не могут обойтись без знаний в области гармонии, сольфеджио, композиции, умения реализовать знания в исполнительстве, формирования устойчивых навыков, их автоматического применения в процессе музыкального исполнительства. Они не могут обойтись без постоянной коррекции, шлифовки, совершенствования, осуществляемых под слуховым контролем (зрительный, слуховой контроль сменяется мускульным, автоматическим). Сочинительство и импровизация – сложнейшие формы обучения. Они требуют постоянного педагогического руководства и специального изучения с целью совершенствования методик. Данная проблема рассматривалась в трудах и исследованиях Л. Утесова, О. Лундстрема, В.Г.Кузнецова, А. Баташева, И. Бриля, Г. Гараняна, В. Конена, Ю. Саульского, Ю.Чугунова и других.

20. Учет возрастных и индивидуальных особенностей личности в процессе организации и проведения научно-исследовательской работы. В процессе музыкальной деятельности необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности личности. Данный вопрос является психолого-педагогическим: психология помогает разобраться в особенностях личности, а педагогика определяет средства, методы, содержание, особенности их формирования в условиях учебно-воспитательного процесса.

К индивидуальным особенностям относятся темперамент, характер, способности. Возрастное развитие человека – это непрерывный процесс самоизменения, каждый этап которого связан с ведущим видом деятельности, проходит в определённой социальной ситуации развития и характеризуется появлением новых психологических новообразований и отношений личности. Динамика перехода от одного возрастного периода к другому может быть резкой, критической или медленной, постепенной. Каждый возраст (период) характеризуется следующими показателями (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн): определённой социальной ситуацией развития, видом деятельности, основными психическими новообразованиями (от отдельных психических процессов до свойств личности). Учет возрастных и индивидуальных особенностей позволяет определять цели и задачи музыкального образования и наиболее эффективно организовать психолого-педагогическое исследование.

21. Целостное развитие личности средствами музыки и его освещение в научных исследованиях прошлого и настоящего. Идея целостного развития личности интересовала философов, педагогов Античности (Пифагор, Аристотель, Цицерон), эпохи Возрождения (Ф. Рабле, Я. Коменский, Д. Локк и др.), русских философов (Вл. Соловьев, И. Ильин, Н. Бердяев, П. Флоренский и др.), современных русских педагогов (Ю.П. Азаров), которые рассматривают целостный процесс в единстве трёх подсистем: духовно-личностной, социально-психологической, технологической. Все они нашли своё воплощение и в музыкальной педагогике, предполагая единство целей и задач, направлений в музыкальном воспитании; повышение эффективности всех средств, методов и приёмов, координацию всех отношений; сочетание просвещения с практикой; повышение духовной культуры личности средствами музыкального искусства. Идея целостного развития личности воплощается и в современной музыкальной педагогике (В.И. Закутский, Л.С. Зорилова, Е.И. Максимов и др.).

22. Дидактические основы современной музыкальной педагогики: анализ научных теорий. Дидактика в сфере музыкальной педагогики занимается музыкальным

образованием, обучением, исследует общие закономерности творческой, репродуктивной познавательной деятельности личности, происходящей как под руководством педагога, так и самостоятельно, путем самообразования. В основе дидактики – «учение» как систематически и планомерно организованный процесс, направленный на формирование знаний в области музыкального искусства, умений и навыков воспринимать и исполнять произведения. Учитывая принципы музыкального обучения, их психологическое и физиологическое обоснование, дидактика объединяет различные методики и обеспечивает единство в подходах к организации познавательной деятельности обучающихся у различных педагогов.

Содержание обучения, методы его передачи, формы организации учебных занятий изменяются в зависимости от социально-исторического развития общества, индивидуально-психологических особенностей личности, уровня её музыкально-исполнительского, музыкально-искусствоведческого развития.

23. Особенности самообразования и самореализации педагога-музыканта как актуальная проблема музыкальной педагогики. Одним из актуальнейших направлений музыкальной дидактики, постоянно интересующим исследователей, является проблема самообразования, самообучения и саморазвития. По мнению Н.А. Добролюбова, главная цель обучения – научить учиться, возбудить в учащихся стремление к дальнейшему самосовершенствованию. Это справедливо и для музыкального обучения. Организация самоподготовки в музыкальной педагогике предполагает уточнение цели и задач саморазвития, содержания изучаемого материала, активизацию процесса познания, раскрытие творческого потенциала личности, формирующих потребность в достижении новых результатов, позволяющих совершенствоваться дальше (см. труды А. Айзенберга, А. Маркова, Ю. Шарова, В. Шукина и др.). Разнообразие форм, методов самоподготовки стимулирует дальнейшее развитие личности.

Одной из форм организации саморазвития является научно-исследовательская работа, которая ориентирует на максимальную включенность личности в самостоятельную исследовательскую деятельность.

24. Методы аксиологического анализа в теории и методике обучения и воспитания (музыка). Музыка несёт в себе заряд духовно-эстетических представлений её автора, она (по Б.В. Асафьеву) сопутствует восхождению Духа к высотам познания Вселенной, движимых Любовью. Музыка способна открывать новые горизонты духовного, которое несёт в себе как нравственные (добро, любовь), так и эстетические ценности (красота, прекрасное, возвышенное).

Музыкальное образование невозможно без аксиологического анализа, который, опираясь на ряд методов, позволяет оценить все компоненты музыкально-педагогической деятельности. К таким методам можно отнести (А.И. Щербакова) аксиолого-аналитический метод, позволяющий проникнуть в сущность и содержание музыки, осмыслить особенности её сочинения и глубинного ценностного смысла; эволюционно-синергетический метод, позволяющий изучить все происходящее в мире музыки и музыкальном образовании конкретной личности, уточняя и корректируя их взаимодействия. Аксиологический подход в системе воспитания и обучения музыке ведет к осознанию многогранности и неповторимости мира (Э. Абдуллин, М. Бахтин и др.)

25. Духовный поиск, творчество выдающихся педагогов-музыкантов как актуальные проблемы современных психолого-педагогических исследований. Духовный поиск (И.А. Ильин) как национальная, государственная, историческая, творческая идея России, которая исходит из уклада русской души. Духовный поиск – творческая идея прошлого, настоящего и будущего музыкальной педагогики (Л.С. Зорилова). В эпоху Возрождения духовный поиск рождал Титанов, среди которых Ф.Рабле, Я.А. Коменский, Дж. Локк, Леонардо да Винчи, В. Шекспир и многие другие.

В русской музыкальной культуре духовный поиск сопутствовал творческой деятельности композиторов, музыкантов, педагогов: М.И. Глинки, А.Рубинштейна, А.Н. Скрябина, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина. Все они искали истинный

смысл бытия, постигали тайны Духа, пытаюсь воплотить их в своих творениях, помочь своим ученикам раскрыть подлинный смысл музыкальных образов.

26. Содержание педагогического мастерства и особенности его формирования (по материалам музыкально-педагогических исследований). Проблемы изучения творчества и педагогического мастерства выдающихся педагогов-музыкантов прошлого и настоящего являются наиболее актуальными в процессе профессиональной подготовки специалистов в области музыкально-педагогической деятельности.

Творчество – созидание, создание нового, необычного, индивидуально-личностного. Оно тесно связано с профессионализмом.

Мастерство – комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности. Мастерство – синтез профессионального и духовного (Н.К. Бакланова, Л.С. Зорилова, В.И. Черниченко). Мастерство может рассматриваться в исполнительской деятельности или в педагогической. Последнее предполагает гуманистическую направленность, владение профессиональной и педагогической техникой, авторитет у учащихся, чувство такта в общении.

27. Музыка как вид искусства и как объект обучения и воспитания.

Музыка – искусство интонации, художественное отражение действительности в звучании. Общее и особенное в музыке по отношению к другим видам искусства. Музыка как средство воздействия на индивида, на его художественное, эстетическое, нравственное развитие. Специфика музыки как особой эстетической ценности раскрывается в соотношении прикладных и специально-художественных целей творчества. Особый аспект специфики музыкального искусства – соотношение его временной природы (любое музыкальное явление существует как необратимая последовательность интонаций и интонационных комплексов) и художественно-смысловой целостности. Специфические особенности музыки как вида искусства реализуют природу искусства в целом: способность формировать человеческую личность, передавая ей ценности, нормы, идеалы, накопленные культурой и отвечающие как общечеловеческим потребностям, так и потребностям данной социальной среды; способность запечатлеть в художественных образах картины действительности, развивая в человеке творческое начало, его созидательную активность. Воспитательные функции музыкального искусства. Значение музыкального искусства в современном социокультурном образовательном процессе. Понятие «современность» в музыкальном искусстве. Музыкальные предпочтения, интересы, потребности современных учащихся, их отношение к музыке. Роль педагога-музыканта в становлении музыкального вкуса школьников. Современные теоретические представления о роли музыкального искусства в развитии детей. Арттерапевтическое воздействие музыкального искусства на человека: возможность снимать эмоциональные стрессы, регулировать эмоциональное состояние, гармонизировать эмоционально-интеллектуальное развитие личности, ее волевые проявления.

28. Современные подходы к разработке цели, задач, принципов музыкального образования. Различные трактовки цели, задач и принципов музыкального образования в концепциях современных ученых. Общепринятое (обобщенное) понимание цели музыкального образования – становление музыкальной культуры школьников в контексте их духовной, нравственной, эстетической, художественной культуры.

Задачи музыкального образования как педагогическая интерпретация его цели. Взаимосвязь и единство основных задач музыкального образования (развитие в детях художественной эмпатии, чувства музыки, любви к ней, творческого по характеру эмоционально-эстетического отклика на произведения искусства, культуры чувств; знакомство учащихся с народной, классической, современной музыкой, прежде всего шедеврами музыкального искусства во всем богатстве его форм и жанров; усвоение знаний о музыке в их духовных связях с жизнью; развитие музыкальных способностей, умений и навыков учащихся, осознания себя как личности в процессе общения с музыкой; развитие творческих способностей в слушательской, исполнительской и «композиторской»

деятельности; воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся; развитие потребности в общении с высокохудожественной музыкой; развитие способности музыкального самообразования.

Принципы музыкального образования как исходные положения, раскрывающие сущность целей и задач музыкального образования, характер его содержания и процесса. Проблема выявления и разработки принципов музыкального образования в музыкально-педагогических концепциях современных исследователей (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.В. Горюнова, Д.Б. Кабалевский, Е.В. Николаева, Г.П. Сергеева, Л.В. Школяр и др.). Совокупность и взаимодополнение принципов музыкального образования (единство музыкального воспитания, обучения и развития учащихся; увлекательность, последовательность, систематичность, научность в организации музыкальных занятий; связь музыки и жизни в процессе музыкального образования; направленность музыкальных занятий на духовное развитие личности; и др.) обеспечивают целостный подход к построению его содержания и организации.

29. Государственные стандарты в области общего музыкального образования. Вариативный характер учебных программ. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (начального/ основного) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального/основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Стандарт включает в себя требования:

- к результатам освоения основной образовательной программы начального/основного общего образования;
- к структуре основной образовательной программы начального/основного общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;
- к условиям реализации основной образовательной программы начального/основного общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы начального/основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего образования, самоценность ступени начального общего образования как фундамента всего последующего образования.

Задачи начального музыкального образования:

- 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
- 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
- 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Программно-методическое обеспечение урока музыки. Учебно-методический комплект для начальной и основной школы, разработанный под руководством Д.Б. Кабалевского. Учебно-методический комплект для начальной и основной школы, разработанный под руководством Г.П. Сергеевой. Учебно-методический комплект для начальной и основной школы, разработанный под руководством В.В. Алеева. Учебно-методический комплект для начальной и основной школы, разработанный под руководством Л.В. Школяр.

30. Сравнительный анализ современных концепций построения содержания музыкального образования. Содержание музыкального образования как педагогическая интерпретация его цели, задач и принципов. Структура содержания музыкального образования в России: опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству; музыкальные знания; музыкальные умения и навыки; опыт музыкально-творческой учебной деятельности (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева).

Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству проявляется в их предпочтениях, интересах, вкусах как в сфере самой музыки, так и в тех или иных видах музыкальной деятельности. Особое значение при этом приобретает личностный характер накопления данного опыта (отношение человека к миру музыки, к себе через слушание музыки, ее исполнение, сочинение).

Знания, приобретаемые учащимися в процессе музыкального образования, подразделяются на две группы: знания самой музыки (народной, академической (как классической, так и современной), духовной, современной популярной легкой музыки) и знания о музыке (музыкально-теоретические знания, музыкально-исторические знания, знания об арттерапевтических возможностях музыки).

Музыкальные умения обусловлены временной природой музыкального искусства и направлены на процесс «наблюдения» (термин Б.В. Асафьева) за интонационным развитием в слушательской, исполнительской деятельности. Музыкальные навыки рассматриваются как действия, отдельные компоненты которых в результате повторения стали автоматизированными.

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в процессе слушания музыки, вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью.

Содержание музыкального образования в зарубежных странах (на примере систем З. Кодаи, К. Орфа и др.).

31. Экстраполяция методов, действующих в смежных областях наук, в сферу педагогики музыкального образования. Специальные методы музыкального образования. Особенности применения общедидактических методов на музыкальных занятиях. Классификация методов в общей педагогике: по источнику знаний (словесный, наглядный и т.д.), по их назначению (приобретение знаний, формирование умений и навыков и т.д.), по характеру познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический, метод сравнения и т.д.), по дидактическим целям (методы, способствующие первичному усвоению материала, его закреплению и т.д.). Применение данных методов в области педагогики музыкального образования.

Теоретические представления о методах музыкального образования, их направленности: на развитие музыкальных способностей, умений и навыков учащихся, музыкального вкуса, культуры чувств и потребностей в общении с музыкальным искусством; на моделирование музыкально творческого процесса занятий с учащимися; на развитие способности музыкального самообразования; на достижение «единения» учителя и ребенка в процессе общения с музыкой. Специальные методы музыкального образования: метод эмоциональной драматургии на уроке музыки, метод перспективы и ретроспективы в процессе музыкального занятия, метод музыкального обобщения (Э.Б. Абдуллин); метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский); метод создания композиций (Л.В. Горюнова); метод создания художественного контекста (Л.В. Горюнова); метод установления взаимосвязи художественного и технического на интонационной основе (Е.В. Николаева); метод сочинения уже сочиненного (В.О. Усачева); арттерапевтические методы и приемы (В.И.Петрушин).

32. Проблема общения в процессе музыкального обучения и воспитания учащихся. Проблема общения – одна из ключевых в музыкально-педагогическом процессе. Смысл и специфика музыкально-педагогического общения на уроках музыки заключается в

постижении художественного Я (термин В.В. Медушевского) музыкального произведения, в установлении с ним духовно-личностного контакта, диалога. Общение – особая деятельность, направленная на создание в музыкально-педагогическом процессе таких коммуникативных связей и отношений, которые в наибольшей мере отвечают природе музыкального искусства, художественно-творческим способам общения с ним (Л.С. Майковская). Функции музыкально-педагогического общения: информационно-коммуникативная (охватывает процессы приема и передачи информации школьниками и учителем на уроке; «обмен информацией» осуществляется в специфической художественно-коммуникативной форме на основе особых межличностных отношений); регулятивная (обеспечивает управление эмоционально-эстетическими и другими процессами в ходе художественного общения с музыкой, а также корректировку действий при осуществлении совместной деятельности учителя и учащихся); аффективно-коммуникативная (обусловлена особым воздействием музыкально-педагогического общения на аффективные стороны личности учащихся и самого учителя). Эстетическая направленность художественно-коммуникативных задач. Создание на уроке ситуации эстетической коммуникации, представляющей сложный по структуре и творческий по содержанию процесс художественно-эстетического общения и идентификации учителя и учащихся с художественным миром музыкального произведения, основанный на законах и требованиях художественно-эстетического познания музыкального искусства. Специальные художественно-коммуникативные умения и способности педагога-музыканта.

33. Методологический анализ проблемы восприятия музыки: научные взгляды, подходы, методы развития. Общественная потребность в обогащении и конкретизации знаний о восприятии музыки. Восприятие музыки – процесс целостного, образного, эмоционального, личностно-окрашенного постижения содержания музыкального произведения. Психологическими механизмами восприятия музыки являются: внимание, эмоциональная отзывчивость на музыку, развитый музыкальный слух, память, музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, воображение, а также сформированность способности к творчеству.

Труды Л. Выготского, С. Рубинштейна, А. Леонтьева, Л. Веккера, Б.Теплова, К. Тарасовой, Ш. Цагарелли и др. – методологический базис исследований музыкального восприятия.

Психологическая тенденция, присутствующая в трудах Б.Л. Яворского, Б.В. Асафьева, Л.А. Мазеля, привела к суммированию, обобщению сложившихся в недрах классического музыкознания представлений о восприятии музыки. Таким обобщенным понятием стало «адекватное восприятие» (термин предложен В.В. Медушевским). Адекватное восприятие – это прочтение текста в свете музыкально-языковых, жанровых, стилистических и духовно-ценностных принципов культуры. Чем полнее личность вбирает в себя опыт музыкальной и общей культуры, тем адекватнее (при прочих равных условиях) оказывается свойственное ей восприятие. Адекватное восприятие – это идеал, эталон совершенного восприятия данного произведения, основывающийся на опыте всей художественной культуры. Трактовка понятий «восприятие музыки» и «музыкальное восприятие» в концепции В.В.Назайкинского. Типология слушателей, принятая в трудах по музыкальной эстетике.

В эволюции способности музыкального восприятия наблюдается определенная стадийность: каждой стадии детского развития свойственны разные особенности и разная направленность восприятия. Характеристики основных этапов детского развития совпадают у многих авторов и сводятся к постепенному становлению у ребенка зрелого понятийного мышления (П.М. Якобсон, Г.П. Сергеева и др.). Исследования ученых, посвященные содержанию и структуре музыкального восприятия (работы В.К. Белобородовой, А.Г. Костюка, Г.И. Панкевич; статьи Б.С. Мейлаха и А.Н. Сохора о художественном восприятии).

Проблема восприятия музыки в музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. Слушание музыки как «гимнастика музыкального чувства и сознательного

восприятия музыки» (Б.В. Асафьев). Методы развития музыкального восприятия (наглядный, слуховой, словесный, метод контраста и сопоставления, метод обобщения, метод сравнения, анализа, метод эмоциональной драматургии, метод создания композиций, размышления о музыке и др.).

34. Педагогические исследования музыкального обучения и воспитания детей в системе дополнительного образования. Современная система дополнительного образования и перспективы ее развития. Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, ранней профессиональной ориентации. Дополнительное образование детей многообразно, разнонаправленно, наиболее вариативно. Ценность дополнительного образования в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает в профессиональном самоопределении детей, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте.

Под дополнительным музыкальным образованием понимаются различные формы внеклассной и внешкольной работы, преемственно связанной с общим музыкальным образованием, осуществляемым на уроках музыки.

Дополнительное музыкальное образование осуществляется в соответствующих профилированных учреждениях: детских музыкальных школах, школах искусств, в музыкальных кружках, клубах, студиях, которые могут быть созданы как на базе многопрофильных внешкольных учреждений (например, в Центрах творчества детей и подростков, во Дворцах или Домах детского/юношеского творчества), так и на базе общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.

Характеристика современных исследований, посвященных проблеме музыкального обучения и воспитания детей в учреждениях дополнительного образования. Актуальные направления и тенденции, новые методики и разработки.

35. Этнокультурная парадигма музыкального образования. Место и значение этнокультурного компонента образования в государственной образовательной политике. Этнос – естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как система исходя из ощущения комплементарности (Л.Н. Гумилев). Народная музыкальная культура – один из компонентов духовного производства, выражающий мирозерцание народа посредством собственного музыкального творчества и запечатленного в памяти этого народа (Б.В. Седухин). Народная музыкальная культура жизнеспособна за счет традиций, закрепленных в фольклоре, которые обеспечиваются межпоколенной преемственностью и способны адаптироваться к изменяющимся условиям через новации. Существенной особенностью народной музыкальной культуры является не только ее предметное содержание, которое шире фольклора и народного искусства, но и вписанность в предельно широкий контекст – духовное производство, т.е. систему созидания и распространения, потребления и сохранения ценностей.

Полинациональный фольклор как феномен духовной культуры народов, развивающейся в условиях территориальной историко-культурной общности и выражающейся в совокупности народных традиций, взглядов, обычаев, верований, искусств, родственной близости, типологии фольклора, общности многих сюжетов, мотивов, персонажей, нравственных ценностей (Т.А. Гелло).

Постижение музыкальной культуры разных народов как путь к толерантному восприятию мира. Музыкальное искусство обладает не столько различиями своего языка, сколько его общностью (образной, интонационной жанровой, стилистической), в силу чего восприятие, познание и приятие иной музыкальной культуры и, как следствие, формирование положительного, толерантного отношения к данному народу осуществляется гораздо эффективнее, чем во многих иных (прежде всего вербальных) сферах. Музыкальное искусство является в этом процессе действенным воспитательным средством, в «генетическом коде» которого отражается весь спектр эмоций, чувств и переживаний народа, его ментальность, ценности, лучшие духовные качества. Постигая музыку разных этнических традиций сквозь призму собственного пережитого духовного опыта, человек в

состоянии понять другой мир, принять Другого таким, какой он есть, сопереживать ему.

Фундаментальное значение развития этнослуха (концепция Л.В. Шаминой). Этнослух дает «ключ» каждому человеку/этносу к святой святых – к музыкальному мышлению человека/человечества, возможность проникновения в культуру (свою или чужую). Через «этнографию слуха» открывается «все общее и все специфическое, что создано человечеством на всех этапах его культурно-созидательного бытия» (И.И. Земцовский). Смысл и специфика общения с музыкой разных этнокультурных традиций заключается в постижении художественного «Я» музыкального произведения (термин В.В. Медушевского), его «лирического героя», в установлении с ним духовно-личностного контакта, межкультурного диалога. Музыкальный фольклор является своеобразной аркой, устанавливающей связь музыкальных культур Востока и Запада, так как его восприятие «без перевода» обеспечивается структурно-типологической общностью архетипов, связанных с всеобщим пониманием духовных ценностей жизни, а также сходными для всех культур способами общения – интонацией и движением. Музыкальный язык как средство познания мира.

36. Поликультурное образование средствами музыкального искусства: цель, задачи, принципы и содержание (анализ научных исследований). Актуальность исследований, связанных с разработкой проблемы поликультурного образования. В фундаментальных работах Ю.В. Арутюнян, В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, Ю.С. Давыдова, М.Н. Кузьмина, Н.М. Лебедевой, З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой, Л.М. Сухоруковой и др. поликультурное образование рассматривается как основа новой парадигмы образования. Поликультурность в образовательном процессе позволяет найти гармоническое сочетание национальной и мировой культур как на уровне понимания их неразрывной связи, принятия культурных универсалий, так и в понимании самобытности культур (О.В. Гукаленко).

Цель поликультурного образования – формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований

Задачи поликультурного образования: глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа; формирование представления о многообразии культур в России и мире; воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации личности; создание условий для приобщения учащихся к культурам разных народов; развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных культур; развитие этнотолерантности; приобщение учащихся к инонациональной культуре; создание поликультурной среды как основы для взаимодействия личности с элементами других культур (В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова, В.А. Слостенин, Г.В. Палаткина).

В качестве критериев содержания поликультурного образования учеными выделяются: отражение в учебном материале гуманистических идей; характеристика культур народов России и мира; раскрытие в культурах российских народов общих элементов традиций, позволяющих жить в мире и согласии; приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие процесса глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях.

Основные принципы поликультурного музыкального образования: принцип полилингвальности, принцип преемственности, принцип дифференциации и разнообразия, принцип креативности, принцип культурной целостности, принцип объемной (стереоскопической) картины мира, принцип вариативности, принцип этической актуальности.

Экстраполяция основных положений теории поликультурного образования в область педагогики музыкального образования.

Содержание поликультурного образования на уроках музыки.

Этапы поликультурного образования на уроках музыки:

– первый этап – изучение музыкальной культуры своего народа, которая узнается, «вспоминается» генетической памятью посредством актуализации глубинных архетипов и организации «точки удивления» при столкновении с различными культурными инвариантами воплощения этих архетипов;

– второй этап – знакомство и освоение музыкальной культуры разных этнических традиций через выявление в них «общего» и «особенного», осознание единства общечеловеческих ценностей, межкультурных различий и сходства культур на духовно-нравственных основах.

37. Содержательный компонент музыкально-педагогического образования.

Государственные стандарты в области музыкально-педагогического образования.

Содержательный компонент музыкально-педагогического образования направлен на подготовку педагога-музыканта, способного осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: музыкально-конструктивную, музыкально-исполнительскую, музыкально-коммуникативную, музыкально-организационную, музыкально-исследовательскую. Музыкально-педагогическая деятельность учителя предполагает владение комплексом психолого-педагогических и специальных знаний, умений и навыков особой направленности, обусловленных спецификой музыкального искусства. В связи с этим основная образовательная программа подготовки педагога-музыканта предусматривает изучение студентом различных циклов дисциплин, таких как: общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; общие математические и естественнонаучные дисциплины; общепрофессиональные дисциплины; дисциплины предметной подготовки; факультативы. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования – нормативный документ, определяющий перечень основных вузовских учебных дисциплин, их содержание и объем, а также примерный учебный план, рекомендуемый последовательность изучения учебных предметов. В Государственном стандарте прописаны нормативные сроки освоения основной образовательной программы, задачи и виды профессиональной деятельности специалиста (преподавательская, научно-методическая, социально-педагогическая, воспитательная, культурно-просветительская, коррекционно-развивающая, управленческая).

Основная образовательная программа подготовки учителя музыки предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин: общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; общие математические и естественнонаучные дисциплины; общепрофессиональные дисциплины; дисциплины предметной подготовки; факультативы.

38. Приоритетные качества личности педагога-музыканта и их роль в осуществлении профессиональной деятельности. Учитель музыки как деятель музыкальной культуры. Единство музыкальной и педагогической сторон в деятельности педагога-музыканта предполагает наличие у него определенных личностных качеств, обеспечивающих эффективность этой деятельности. К таким качествам прежде всего относятся: музыкальность, эмпатийность, профессиональное мышление и самосознание, артистизм, креативность, личностная профессиональная позиция, толерантность и др. Сущность и структура данных качеств личности, особенности проявления в профессиональной деятельности. Современные взгляды ученых, педагогов-музыкантов и исполнителей на роль и содержание приоритетных качеств личности педагога-музыканта (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.Г. Арчажникова, Н.Н. Гришанович, Л.С. Майковская, Г.Г. Нейгауз, Е.В. Николаева, А.В. Торопова, Г.М. Цыпин и др.).

39. Содержание исследовательской деятельности педагога-музыканта.

Исследовательская деятельность педагога-музыканта как компонент профессиональной подготовки. Научные подходы к пониманию исследовательской деятельности педагога-музыканта. Виды исследовательской музыкально-педагогической деятельности. Значение личностно-творческого, исследовательского по характеру мышления педагога-музыканта. Формирование методологической культуры педагога-музыканта. Методологический анализ

как метод познания музыкально-педагогической действительности. Теоретические и эмпирические методы научного исследования.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в процессе изучения дисциплины предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, обсуждение мастер-классов, опытно-экспериментальных исследований и др.) в сочетании с внеаудиторной работой (практическими занятиями в общеобразовательных учреждениях, ДШИ, средних специальных учреждениях, вузах) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6. Оценочные средства для текущего и итогового контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов

6.1. Текущая и рубежная аттестация качества усвоения знаний

Контроль над качеством усвоения знаний в ходе изучения дисциплины осуществляется в форме тестов различного вида, индивидуальных и подгрупповых теоретико-практических заданий, устных и письменных опросов. Содержанием перечисленных выше форм контроля являются задания, направленные на выявление уровня усвоения аспирантами теоретико-методических основ музыкального воспитания и образования, что обуславливается целевыми ориентирами учебной дисциплины.

Текущая аттестация качества усвоения знаний позволяет отслеживать степень понимания аспирантами изучаемого материала, формирования основ их профессиональной, в том числе исследовательской деятельности, а также дает возможность корректировать процесс преподавания.

Дисциплина завершается кандидатским экзаменом по Программе-минимум (научная специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (музыка)), на котором выявляется готовность аспиранта к музыкально-педагогической деятельности и осуществлению научно-исследовательской работы.

№№	Виды контрольных мероприятий
1.	Устный опрос по изученным темам
2.	Кандидатский экзамен по Программе-минимум по научной специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (музыка)

6.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для семинаров и самостоятельной работы

Вопросы к семинару (Тема № 2):

1. Актуальные проблемы музыкальной педагогики.
2. Специфика музыкального образования, его сущность.
3. Музыкальная педагогика как отрасль общей педагогики.

Вопросы к семинару (Тема № 4):

1. Становление музыкальных школ в России.
2. Возникновение и развитие музыкальных школ за рубежом.
3. Современные тенденции развития теории и практики музыкального обучения и воспитания.

4. «Историчность» в раскрытии научных проблем музыкального образования.

Вопросы к семинару (Тема № 6):

1. Музыкальная педагогика Западной Европы в средние века: истоки традиций музыкального воспитания и обучения.

2. Университеты как центры развития светского музыкального обучения и воспитания.

3. Роль музыкального воспитания в формировании духовной культуры личности.

Вопросы к семинару (Тема № 9):

1. Становление школ романтизма и импрессионизма в Западной Европе.

2. Выдающиеся представители Парижской консерватории.

3. Сравнительный анализ традиционных и инновационных для данного времени представлений ученых и музыкантов о роли музыкального искусства и образования.

Вопросы к семинару (Тема № 11):

1. Народное музыкальное воспитание древних славян.

2. Народная песня как неотъемлемая часть духовной культуры Руси.

3. Современные исследования музыкальной культуры и образования древних славян.

Вопросы к семинару (Тема № 14):

1. Истоки формирования светской музыкальной школы России.

2. Европеизация русского образования в эпоху Петра Великого.

3. Музыкальное образование в XIX веке: развитие профессиональной музыкальной школы.

4. Общее музыкальное образование в XIX веке: содержание и специфика.

5. Роль выдающихся композиторов, музыкантов и педагогов XIX века в развитии русской музыкальной культуры и образования.

Вопросы к семинару (Тема № 17):

1. Проблема развития музыкальных способностей личности в российской науке.

2. Сущность и содержание музыкальных способностей.

3. Специфика формирования музыкальных способностей учащихся разных возрастных групп.

4. Методики развития музыкальных способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности.

Вопросы к семинару (Тема № 18):

1. Теоретические основы развития музыкально-эстетического вкуса личности в современных исследованиях.

2. Сущность и специфика развития музыкально-эстетического вкуса учащихся в различных видах музыкальной деятельности.

3. Методики развития музыкально-эстетического вкуса.

Вопросы к семинару (Тема № 21):

1. Проблема целостного развития личности средствами музыки в современных научных исследованиях.

2. Идея целостного развития личности в трудах философов Античности.

3. Проблема целостного развития личности в трудах философов и педагогов эпохи Возрождения.

4. Проблема целостного развития личности в трудах русских философов (Вл. Соловьев, И. Ильин, Н. Бердяев, П. Флоренский и др.).

Вопросы к семинару (Тема № 26):

1. Сущность и содержание педагогического мастерства.

2. Особенности формирования педагогического мастерства педагогов-музыкантов в условиях профессиональной подготовки.

3. Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства педагога-музыканта.

Вопросы к семинару (Тема № 27):

1. Музыка как средство воздействия на индивида, на его художественное, эстетическое, нравственное развитие.

2. Специфика музыки как особой эстетической ценности.

3. Воспитательные функции музыкального искусства.

4. Современные теоретические представления о роли музыкального искусства в развитии детей.

5. Арттерапевтическое воздействие музыкального искусства на человека.

Вопросы к семинару (Тема № 28):

1. Общепринятое (обобщенное) понимание цели музыкального образования.

2. Взаимосвязь и единство основных задач музыкального образования.

3. Принципы музыкального образования как исходные положения, раскрывающие сущность целей и задач музыкального образования, характер его содержания и процесса.

Вопросы к семинару (Тема № 29):

1. Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы начального/основного общего образования.

2. Вариативный характер учебных программ.

3. Программно-методическое обеспечение урока музыки

Вопросы к семинару (Тема № 30):

1. Содержание музыкального образования как педагогическая интерпретация его цели, задач и принципов.

2. Структура содержания музыкального образования в России.

3. Содержание музыкального образования в зарубежных странах (на примере систем З. Кодаи, К. Орфа и др.).

Вопросы к семинару (Тема № 31):

1. Специфика применения общедидактических методов на музыкальных занятиях.

2. Теоретические представления о методах музыкального образования, их направленности.

3. Специальные методы музыкального образования и их применение в музыкально-педагогической практике.

Вопросы к семинару (Тема № 32):

1. Смысл и специфика музыкально-педагогического общения на уроках музыки.

2. Функции музыкально-педагогического общения.

3. Эстетическая направленность художественно-коммуникативных задач.

4. Специальные художественно-коммуникативные умения и способности педагога-музыканта.

Вопросы к семинару (Тема № 33):

1. Восприятие музыки как процесс постижения содержания музыкального произведения.

2. Психологические механизмы восприятия музыки.

3. Трактовка понятий «восприятие музыки» и «музыкальное восприятие» в концепции В.В. Назайкинского.

4. Типология слушателей, принятая в трудах по музыкальной эстетике.

5. Исследования ученых, посвященные содержанию и структуре музыкального восприятия.

6. Проблема восприятия музыки в музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.

7. Методы развития музыкального восприятия.

Вопросы к семинару (Тема № 34):

1. Современная система дополнительного музыкального образования и перспективы ее развития.

2. Сущность и структура дополнительного музыкального образования.

3. Характеристика современных исследований, посвященных проблеме музыкального обучения и воспитания детей в учреждениях дополнительного образования.

Вопросы к семинару (Тема № 35):

1. Место и значение этнокультурного компонента образования в государственной образовательной политике.

2. Особенности народной музыкальной культуры.
3. Полинациональный фольклор как феномен духовной культуры народов.
4. Постигание музыкальной культуры разных народов как путь к толерантному восприятию мира..

5. Фундаментальное значение развития этнослуха.

Вопросы к семинару (Тема № 36):

1. Поликультурное образование как основа новой парадигмы музыкального образования.

2. Цель и задачи поликультурного музыкального образования.
3. Содержания поликультурного музыкального образования.
4. Основные принципы поликультурного музыкального образования.
5. Этапы поликультурного образования на музыкальных занятиях.

Вопросы к семинару (Тема № 37):

1. Государственные стандарты в области музыкально-педагогического образования.
2. Содержательный компонент музыкально-педагогического образования.
3. Структура и содержание универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций педагога-музыканта.

Вопросы к семинару (Тема № 38):

1. Учитель музыки как деятель музыкальной культуры.
2. Единство музыкальной и педагогической сторон в деятельности педагога-музыканта.
3. Сущность и структура приоритетных качеств личности педагога-музыканта.
4. Современные взгляды ученых, педагогов-музыкантов и исполнителей на роль и содержание приоритетных качеств личности педагога-музыканта.

Вопросы к семинару (Тема № 39):

1. Сущность и содержание методологической культуры педагога-музыканта.
2. Виды исследовательской музыкально-педагогической деятельности. деятельности.
3. Сущностные характеристики методологического анализа.
4. Научные методы музыкально-педагогического исследования.

6.3. Тесты

Тест 1

Выберите правильный вариант ответа

1. Приоритетной задачей музыкального воспитания являются:

- а) формирование нравственно-эстетических качеств
- б) развитие фантазии
- в) приобретение музыковедческих знаний
- г) развитие логического мышления

2. В музыкальную культуру личности входит:

- а) опыт музыкально-творческой деятельности
- б) музыкальные явления
- в) познание музыкального образа
- г) память

3. Принцип единства художественного и технического предполагает:

а) работу над выразительностью в сочетании с работой над вокально-хоровыми навыками

- б) работу над образностью исполнения
- в) работу над правильностью интонирования, чистотой интонации
- г) работу творческими навыками

4. Какое качество должно быть ярко выражено у учителя музыки:

- а) артистичность
- б) строгость

в) трудолюбие

г) мобильность

5. К принципам, имеющим музыкально-дидактическую направленность, относятся:

а) наглядность

б) доступность

в) интонационность

г) последовательность

6. Музыка – это:

а) источник духовного общения

б) явление, способствующее пониманию закономерностей природы и общества

в) средство формирования научного мышления

г) источник знаний

7. Выделите элемент содержания музыкального образования:

а) методы

б) эмоционально-нравственный опыт

в) процесс музыкального развития

г) принципы

8. К критериям отбора музыкального материала относится:

а) связь с жизнью

б) наглядность

в) художественность

г) последовательность

д) педагогическая целесообразность

у) доступность

9. Приоритетной задачей музыкального воспитания является:

а) воспитание любви к музыкальному искусству

б) развитие воображения

в) приобретение знаний о жизни и творчестве композиторов

г) развитие творческого воображения

10. В музыкальную культуру личности входит:

а) нравственно-эстетический опыт

б) мышление

в) фантазия

г) артистизм

11. Принцип единства эмоционального и рационального предполагает:

а) выявление эмоционально-образной сферы с одновременным разбором средств музыкальной выразительности

б) выявление эмоционально-образной сферы

в) выявление музыкально-выразительных средств

г) выявление специфики музыкального произведения

Тест оценивается по двухбалльной системе: правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов.

Тест 2

Выберите правильный вариант ответа

1. Специфика методов музыкального образования определяется:

а) особенностью методики музыкального восприятия;

б) сущностью музыки как вида искусства;

в) направленностью на приобретение знаний;

г) направленностью на развитие воображения детей и подростков.

2. К специфическим методам музыкального образования относятся:

а) метод «моделирования художественно-творческого процесса»;

- б) проблемно-поисковый метод;
- в) наглядный метод;
- г) метод беседы.

3. Метод «тождества и контраста» имеет еще следующее название:

- а) метод обобщения;
- б) метод «снежного кома»;
- в) метод сравнения;
- г) метод «перспективы и ретроспективы».

4. Метод «наблюдение за музыкой» (Б.В. Асафьев) предполагает:

- а) разбор средств музыкальной выразительности;
- б) осмысление принципов формообразования;
- в) слежением за развитием музыкального образа, за сменой настроений, чувств;
- г) выявление особенностей развития мелодии.

5. Метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» был предложен:

- а) Э. Б. Абдуллиным;
- б) Е. В. Николаевой;
- в) Д. Б. Кабалевским;
- г) С. С. Балашовой.

6. Метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» называется еще как:

- а) метод «перспективы и ретроспективы»;
- б) метод «тождества и контраста»;
- в) метод «наблюдения» за музыкой;
- г) метод «снежного кома».

7. Метод «размышления о музыке» предполагает:

- а) теоретический анализ музыкальной формы;
- б) анализ музыкального произведения, его эмоционально-образной сферы;
- в) анализ музыкального произведения с точки зрения эстетики;
- г) анализ музыкального произведения, его эмоционально-образной сферы, средств

музыкальной выразительности.

8. Метод «партитуры вопросов» (Л. В. Горюнова) предполагает:

- а) игру на музыкальных инструментах;
- б) словесное описание характера музыкального произведения;
- в) логично выстроенную последовательность вопросов;
- г) поиск учащимися ответов на вопросы, поставленные учителем.

9. Метод «музыкального обобщения» предложен:

- а) Э. Б. Абдуллиным;
- б) Д. Б. Кабалевским;
- в) Ю. Б. Алиевым;
- г) Н. А. Ветлугиной.

10. Метод «художественного контекста» предложен:

- а) Э. Б. Абдуллиным;
- б) Д. Б. Кабалевским;
- в) Л. В. Горюновой;
- г) Т. Е. Вендровой.

11. Метод «осознания интонационного смысла» музыкального произведения (А.

Пиличяускас) предполагает:

- а) выявление ведущей интонации музыкального произведения;
- б) осмысление рожденного в собственной душе смыслового подтекста произведения;
- в) описание образов, которые рождаются при слушании музыкального произведения;
- г) вычленение «зерна-интонации произведения».

12. Метод «переинтонирования» направлен:

- а) на исполнение мелодии другими инструментами;

- б) пропевание главной мелодии произведения;
- в) осмысление интонационной сущности произведения через цвет, слово, жесты;
- г) использование фонограмм.

13. К словесным методам, используемым на уроке музыки, не относятся:

- а) пояснения учителя;
- б) упражнения;
- в) беседа;
- г) рассказ.

14. Метод «разрушения» на уроке музыки используется:

- а) редко;
- б) часто;
- в) никогда не используется;
- г) в зависимости от настроения класса.

15. К методам, направленным на развитие у учащихся самовыражения в музыке, относятся:

- а) метод «наблюдения за музыкой»;
- б) метод «снежного кома»;
- в) метод «совместного проживания музыкального образа»;
- г) метод упражнения.

16. К методу, способствующего разучиванию песни, относятся:

- а) метод «беседы»;
- б) метод «подражания»;
- в) метод «наблюдения за музыкой»;
- г) метод «партитуры вопросов».

17. Метод «интонирования смысла слова» предполагает:

- а) пропевание за учителем фразы песни;
- б) пропевание слова из текста песни;
- в) дирижирование разученной песнью;
- г) выразительное чтение текста песни и нахождение соответствующих интонаций.

18. Метод «осознанного исполнения песни» предполагает:

- а) пение с аккомпанементом;
- б) чтение текста песни;
- в) многократное повторение песни;
- г) пение с использованием нотной записи.

19. Метод «вокальной звукозаписи» (Л.В. Горюнова) предполагает:

- а) пение по руке;
- б) пение по нотам;
- в) звукоподражание пению птиц, шуму дождя и т.п.;
- г) запись песни на доске.

20. К методам, стимулирующим интерес к музыке, относятся:

- а) метод «снежного кома»;
- б) метод упражнения;
- в) метод «эмоционального воздействия»;
- г) метод «повторения».

21. Какой метод предполагает создание установки на эмоционально-духовное общение с учащимися:

- а) метод «эмоционального воздействия»
- б) метод «эффект удивления»;
- в) метод «музыкального обобщения»;
- г) метод «художественного контекста».

22. Что предполагает метод «создания ситуации успеха»?

- а) эмоциональный показ произведения;

- б) проведение беседы;
- в) направленность на подбадривание, поощрение учащихся;
- г) использование приемов театрализации.

23. Использование игрового метода предполагает:

- а) использование нотной записи;
- б) применение музыкальных инструментов на уроке;
- в) использование музыкально-познавательных игр, драматизации;
- г) использование дидактического лото.

24. Наглядный метод на уроке музыки не включает в себя:

- а) наглядно-слуховой;
- б) наглядно-зрительный;
- в) наглядно-двигательный;
- г) наглядно-осязательный.

Тест оценивается по двухбалльной системе: правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов.

Тест 3

Выберите правильный вариант ответа

1. К музыкально-сенсорным способностям относятся:

- а) музыкальная память
- б) эмоциональная отзывчивость
- в) тембровый слух
- г) музыкально-эстетический вкус

2. При организации восприятия в начальной школе используется:

- а) музыковедческий анализ
- б) герменевтический
- в) художественно-педагогический
- г) теоретический анализ

3. Для музыкального восприятия характерно:

- а) ассоциативность
- б) конкретность
- в) стабильность
- г) логичность

4. К вокальным навыкам относятся:

- а) дыхание, дикция, строй, звуковедение
- б) звуковедение, звукообразование, дыхание, ансамбль
- в) дикция, дыхание, звукообразование, звуковедение
- г) звукообразование, строй, дыхание, дикция

5. «Высокое» (головное) звучание, небольшой диапазон (в пределах октавы)

характерны:

- а) среднему школьному возрасту
- б) младшему школьному возрасту
- в) старшему школьному возрасту
- г) подростковому возрасту

6. Метод «пластического интонирования» предполагает:

- а) исполнение сюжетного этюда
- б) выражение в движениях характера музыки
- в) импровизацию танцевальных движений
- г) исполнение упражнений

7. Следующие приемы: пение с закрытым ртом, пение без сопровождения, пение с названием нот используется при:

- а) работе над строем

- б) при работе над ансамблем
- в) при работе над дыханием
- г) при работе над звукообразованием

8. Если учитель предлагает подобрать музыкальные интонации к словам колыбельной, то он стимулирует:

- а) музыкально-познавательную деятельность
- б) музыкально-творческую деятельность
- в) певческую деятельность
- г) исполнительскую деятельность

9. Метод сопереживания предполагает:

- а) словесное описание возникших при восприятии музыкальных образов
- б) познание собственного душевного состояния в ходе прослушивания музыки
- в) анализ чувств и настроений, отраженных в музыкальном произведении
- г) анализ средств музыкальной выразительности

10. Выберите из предложенных методов метод, определяемый спецификой музыкального искусства:

- а) наглядный
- б) метод эмоционального показа
- в) проблемно-поисковый
- г) словесный

11. Метод «осознания личностного смысла музыкального произведения» предполагает:

- а) словесное описание возникших при восприятии музыкальных образов
- б) познание собственного душевного состояния в ходе прослушивания музыки
- в) анализ чувств и настроений, отраженных в музыкальном произведении
- г) анализ средств музыкальной выразительности

12. К виду музыкальной деятельности можно отнести:

- а) освоение народного музыкального искусства
- б) игровую деятельность
- в) постижение основ музыкальной грамоты
- г) эстетическую деятельность

13. Какой из представленных методов является методом, способствующим активизации процесса слушания:

- а) вокализация мелодий инструментальных произведений
- б) упражнение
- в) повторение
- г) совместного рождения образа

14. Организация восприятия музыки на основе принципа диалога предполагает:

- а) отношение на основе позиции «объект-объект»
- б) отношение на основе позиции «объект-субъект»
- в) сотворческое отношение автора и реципиента
- г) деловые отношения автора и реципиента

15. Певческое дыхание должно быть:

- а) ключичным
- б) грудно-брюшным
- в) грудным
- г) ключично-грудным

16. Отсутствие координации слуха и голоса, мышечная зажатость приводят:

- а) к неверному звуковедению
- б) к неверному интонированию
- в) к плохой дикции
- г) к плохому дыханию

17. Основоположителем музыкально-ритмического воспитания считается:

- а) Э. Ж. Далькроз
- б) К. Орф
- в) З. Кодай
- г) Ш. Сузуки

18. К музыкально-сенсорным способностям относятся:

- а) музыкальное мышление
- б) эмоциональная отзывчивость
- в) ладовое чувство
- г) музыкальная память

19. При организации восприятия в средних классах используется:

- а) музыковедческий анализ
- б) художественно-педагогический
- в) интонационно-стилевой
- г) теоретический анализ

20. Для музыкального восприятия не характерна:

- а) конкретность
- б) ассоциативность
- в) интонационность
- г) целостность

21. К хоровым навыкам относятся:

- а) звукообразование, дыхание
- б) звуковедение, ансамбль
- в) звукообразование, звуковедение
- г) строй, ансамбль

22. Мутация голоса происходит в основном:

- а) в 1-2 классах
- б) в 7-8 классах
- в) в 10-11 классах
- г) в 3-4 классах

Тест оценивается по двухбалльной системе: правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов.

6.4. Перечень вопросов к кандидатскому экзамену

1. Музыка как вид искусства и как объект обучения и воспитания.
2. Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании.
3. Становление, развитие и особенности организации музыкальных школ в средние века.
4. Сущность и содержание методологической культуры педагога – музыканта.
5. Современные подходы к разработке цели, задач, принципов музыкального образования.
6. Особенности функционирования музыкальных школ в эпоху Возрождения в Западной Европе: история, теория, современные исследования.
7. Теория и методика музыкального обучения и воспитания в античной культуре. Содержание и форма организации мусических школ.
8. Экстраполяция методов, действующих в смежных областях наук, в сферу педагогики музыкального образования. Специфика применения общедидактических методов на музыкальных занятиях.
9. Эволюция процесса музыкального обучения и воспитания в различных учебных заведениях Западной Европы и ее освещение в научных исследованиях.
10. Приоритетные качества личности педагога-музыканта и их роль в профессиональной деятельности.

11. Становление школ романтизма и импрессионизма в Западной Европе: Парижская консерватория, ее выдающиеся представители (традиционные представления ученых и новые исследования).
12. Музыкально - педагогические памятники Древней Руси: особенности их изучения и современное предназначение.
13. Специальные методы музыкального образования.
14. Проблема общения в процессе музыкального обучения и воспитания.
15. Сравнительный анализ современных концепций построения содержания музыкального образования.
16. Эмпирические методы музыкально - педагогического исследования.
17. Теория и методика воспитания музыкально - эстетического вкуса учащихся в общих и профессиональных учебных заведениях.
18. Разработка общей логики и формо-структуры диссертационного исследования.
19. Педагогическое наследие И.С.Баха, А.Вивальди, А.Корелли, В.А.Моцарта, Л.Бетховена и их изучение в условиях современного научно-исследовательского поиска.
20. Сочинительство, импровизация в современной музыкальной педагогике и их изучение в условиях научно-исследовательской деятельности.
21. Дидактические основы современной музыкальной педагогики: анализ научных теорий.
22. Особенности формирования музыкальных способностей личности: психолого-педагогический анализ.
23. Эвритмия как средство свободного воспитания в Вальдорфской школе. Теория Р.Штейнера и ее современное значение.
24. Учет возрастных и индивидуальных особенностей личности в процессе организации и проведения научно-исследовательской работы.
25. Система общего и специального музыкального образования в России: традиции и современность.
26. Синтез искусств как средство воспитания личности: история, теория, методика.
27. Особенности самообразования и самореализации педагога - музыканта как актуальная проблема музыкальной педагогики.
28. Проблема целостного развития личности средствами музыки и ее освещение в научных исследованиях.
29. Поликультурное музыкальное образование: цель, задачи, принципы и содержание (анализ научных исследований).
30. Технология осуществления экспериментальной работы в сфере музыкального образования.
31. Государственные стандарты в области музыкально – педагогического образования: структура и содержание.
32. Литературное оформление диссертационного исследования.
33. Содержание педагогического мастерства и особенности его формирования (по материалам музыкально - педагогических исследований).
34. Методы аксиологического анализа в теории и методике обучения и воспитания музыке.
35. Педагогические исследования музыкального обучения и воспитания детей в системе дополнительного образования.
36. Методологический анализ проблемы музыкального восприятия: научные взгляды, подходы, методы развития.
37. Особенности и содержание русской церковно-певческой школы: исследования и особенности современного понимания.
38. Государственные стандарты в области общего музыкального образования. Вариативный характер учебных программ.
39. Этнокультурная парадигма школьного музыкального образования.

40. Основные составляющие методологической характеристики музыкально-педагогического исследования.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины рекомендуемая литература

Основная:

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Э. Б. Абдуллин. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2014. - 368 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1693-6. - ISBN 978-5-91938-147-1 : б. ц.

2. Асташев, Д. А. Смысловые грани феномена "музыка" в учениях Античности и европейского Средневековья : лек. по истории музыки / Д. А. Асташев, Н. И. Ефимова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 38 с. - Библиогр.: с. 37-38. - 13-.

3. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Л. А. Безбородова ; Безбородова Л.А., Алиев Ю.М.-Б. - Москва : Лань : Планета музыки, 2014. - Допущено УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Музыкальное образование». - ISBN 978-5-8114-1731-5.

4. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе [Электронный ресурс] : Учебно-практическое пособие / Владимир Игоревич ; Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 315. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-9916-4474-7 : 1000.00.

5. Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие / Е. Р. Ильина. - М. : Акад. проект: Альма Матер, 2008. - 415 с. : табл. - (Gaudeamus). - Прил.: с.207-411. - ISBN 978-5-8291-0977-6 : 660-.

6. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник / Рос. акад. образования. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 401 с.

7. Майковская, Л. С. Этнокультурная толерантность в теории и практике музыкально-педагогического образования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 050601.65 (030700) - муз. образование / Л. С. Майковская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2009. - 200 с. - Прил.: с. 187-200. - Библиогр.: с. 178-186. - ISBN 978-5-94778-213-4 : 182-.

8. Околелов О.П. Педагогика высшей школы: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2017. 185 с.

9. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Л. А. Рапацкая ; Рапацкая Л.А. - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1781-0.

Дополнительная:

Рачина, Б. С.

Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Б. С. Рачина. - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - Допущено УМО по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для вузов, ведущих подготовку по направлению «Педагогическое образование». - ISBN 978-5-8114-1776-6.

Теория и методика музыкального образования детей : Науч.-метод. пособие для учителя музыки и студентов сред. и высш. учеб. заведений / Л. В. Школяр [и др.] ; Рос. акад. образования и др. - 2-е изд. - М. : Флинта: Наука, 1999. - 329, [1] с. : ил. нот. - ISBN 5-89349-140-8 : 33-.

Методологическая культура педагога-музыканта : учеб. пособие / под ред. Э.Б.Абдуллина. - М. : Академия, 2002. - 268, [1] с. - Библиогр.: с.264-[267]. - ISBN 5-7695-0971-6 : 119-.

<p>Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - М. : Академия, 2004. - 333, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1671-2 : 176-.</p>
<p>Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика / В. В. Крюкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 280, [4] с. - Библиогр.: с.273-279. - ISBN 5-222-02201-3 : 72-.</p>
<p>Подуровский, В. М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности : Учеб. пособие / В. М. Подуровский, Н. В. Суслова. - М. : Владос, 2001. - 318 с. - ISBN 5-691-00559-6 : 65-.</p>
<p>Модернизация системы музыкально-педагогического образования: теория и практика : материалы междунар. научно-практ. конф. (18-19 ноя. 2004 г.) / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; отв. ред. Е.И. Максимов. - М. : МГУКИ, 2005. - 237 с. - Библиогр.: с. 237. - ISBN 5-94778-091-7 : 70-; 100-.</p>
<p>Тенденции музыкального образования в XXI веке : [сб. ст.] / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [ред.кол.: Е.В. Котомин, Т.Т. Щеглова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 65 с. - 20-.</p>
<p>Музыкальная педагогика и исполнительство : [сб.ст.]. Вып. IX / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред.: Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 135с. - 43-.</p>
<p>Музыкальное образование в социокультурном развитии личности [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20 лет. юбилею создания каф. муз. образования в МГУКИ, 16 дек. 2011 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. рук. В. А. Есаков, Л. С. Майковская]. - М. : МГУКИ, 2012. - 331 с. - ISBN 978-5-94678-057-5 : 150-.</p>
<p>Музыкально-теоретическое образование: традиции, новаторство, перспективы [Текст] : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию каф. теории и истории музыки МГУКИ / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред. М. Б. Сидорова ; ред.-сост.: Т. В. Иванченко, О. М. Мятлева]. - М. : МГУКИ, 2014. - 287 с. - ISBN 978-5-04778-377-3 : 250-.</p>

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

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 «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» 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.

Составители:

доктор педагогических наук, профессор Л.С. Майковская

кандидат педагогических наук, профессор Е.Р. Ильина