

Утверждаю:
Г.В. Ляшенко

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 Методика музыкального обучения

Наименование образовательной программы: «Прикладная информатика в музыкальной звукорежиссуре»

Код и наименование направления подготовки, профиля: 09.03.03 «Прикладная информатика»
профиль «Прикладная информатика в музыкальной звукорежиссуре»

Форма обучения: очная

1. Цели, задачи и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Цель освоения дисциплины «Методика музыкального обучения»: формирование общепрофессиональных компетенций в процессе теоретической и методической подготовки студентов-бакалавров к профессиональной педагогической деятельности в сфере музыкального образования.

Задачи:

- сформировать знание основных отечественных и зарубежных концепций музыкального образования и воспитания, принципов прогнозирования и проектирования, технологического обеспечения, организации, анализа и коррекции музыкально-педагогической деятельности;
- сформировать опыт музыкально-педагогической деятельности как деятельности творческой, развивающей музыкально-художественные способности;
- сформировать любовь к детям и искусству, интерес к музыкально- педагогической деятельности;
- снабдить студентов основными знаниями, умениями и навыками необходимыми для осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в области музыкального образования;
- рассмотреть основные нормативно-правовые акты сферы образования;
- изучить требования образовательных стандартов в области музыкального образования;
- научить использовать современные методы и технологии обучения музыке и диагностики музыкальных способностей;
- рассмотреть использование возможностей компонентов образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- сформировать навыки составления учебных программ, подготовки учебно-методических материалов, организации различных форм учебной и внеучебной деятельности на различных стадиях педагогического процесса, обеспечения процесса взаимодействия учителя и учащихся на основе музыкально-творческой деятельности.

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями,

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Таблица 1.

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций
ПК-3	Способен организовывать, подготавливать и проводить культурные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	ПК-3.1 Знает: -основные принципы организации культурных мероприятий; - нормативные акты по проведению культурных мероприятий.

2. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единицы (3Е); 180 академических часов.

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение

Раздел 1. Сущность методики музыкального обучения

Тема 1. Методика музыкального обучения и воспитания как научная и учебная дисциплина.

Методика обучения музыкальным дисциплинам как сфера деятельности, связанная с научным поиском, разработкой, обоснованием исходных положений, категорий, закономерностей, на основе которых решаются проблемы музыкального образования. Процесс музыкального образования и политехнического воспитания школьников. Объект методики. Предмет методики. Функции методики: научно-теоретическая (описательная), конструктивно-техническая (нормативная), прогностическая (экспериментальная).

Тема 2. Дисциплины музыкально-художественного цикла и принципы их преподавания.

Комплекс музыкально-художественных дисциплин. Программы по музыкально-художественным дисциплинам.

Структура и содержание программ предметов музыкально-художественного цикла.

Принцип единства художественного образования и личностного развития. Изучение искусства по законам искусства. Принцип опоры на деятельность и личностный подход. Диалог как основа взаимодействия учителя и учащихся в педагогическом процессе.

Тема 3. Методы музыкального обучения и воспитания.

Многообразие методов обучения музыкально-художественным дисциплинам. Методика организации творческой деятельности учащихся. Овладение образным языком искусства. Формирование ассоциативно-образного мышления. Художественное осознание мира.

Общепедагогические репродуктивные и продуктивные методы. Комплексные методы формирования творческой активности. Специфические методы музыкального обучения.

Тема 4. Учебно-методический комплекс музыкально-педагогического процесса.

Учебно-методический комплекс как проектная модель художественно-педагогического процесса. Нормативная и учебно-методическая документация, средства обучения и средства контроля. ФГОС, образовательная программа, рабочая программа, календарно-тематическое планирование, учебники, методические пособия, контрольно-измерительные материалы.

Кабинет музыкальных дисциплин в школе. Средства технического обеспечения музыкально-педагогического процесса. Унифицированные средства технологического обеспечения учебного процесса: мультимедийный компьютерный комплекс с периферийными устройствами (сканер, принтер, копировальная техника). Компьютерные (программируемые) средства обеспечения процесса обучения: обучающие (электронный учебник, хрестоматия), тренинговые (информационно-поисковая система), контролирующие (контрольно-диагностические программы); справочные информационно-поисковые системы; релаксационные

Раздел II. Основные направления музыкального обучения и воспитания

Тема 5. Музыкальное воспитание как специфическая форма приобщения к искусству.

Массовое музыкальное воспитание (ММВ) как специфическая форма приобщения к искусству. Его виды, время становления в системе общеобразовательной школы. Эволюция целей и задач. Методика массового музыкального воспитания, ее особенности, обусловленные групповым обучением в условиях классно-урочной системы общеобразовательной школы. Интегративное направление ММВ как магистральное в методике XX века. Система художественно-творческого развития школьников на уроках музыки в общеобразовательной школе в процессе целостного постижения различных видов искусств. Синтез основных видов искусства как метод приобщения к миру художественной культуры на основе созидательных опытов школьников. Приоритет творческих форм и методов работы. Импровизация и игра как технологическая основа развития эвристических способностей личности.

Тема 6. Особенности развития отечественной системы массового музыкального воспитания.

Особенности развития отечественной системы музыкального воспитания в школе: уроки пения (1920-1970 годы), уроки музыки (с 1980-х годов). Их цели, задачи, научное, методическое, технологическое обеспечение. Тип урока как обобщение содержания системы воспитания. Урок пения, его цель – приобщение к хоровому музицированию, доступному по уровню исполнения репертуару. Нерешенность проблемы педагогических кадров, методического и материально-технического обеспечения учебного процесса. Уроки музыки по системе Д.Б. Кабалевского; их цель – приобщение к высоким ценностям мира музыкальной культуры, главная задача – формирование активного музыкального восприятия (воспитание культурного слушателя).

Тема 7. Музыкальное воспитание за рубежом.

Массовое музыкальное воспитание XX века за рубежом.

Певческое направление: З. Кодай, «венгерская система». Б. Тричков, болгарская система «Столбица» («Лестница»). Адаптация многовекового опыта европейской певческой культуры, претворение достижений музыкальной педагогики начала века (Э. Жак-Далькроз, К. Орф). Возрождение релятивной сольмизации как технологической основы воспитания ладового слуха. Проблема национального и общечеловеческого в системе музыкального воспитания. Психофизиологическое обоснование учебно-воспитательного процесса. Системы З. Кодая и Б. Тричкова в странах Европы и Америки.

Ритмическое направление в массовом музыкальном воспитании.

Э. Жак-Далькроз: сущность революционного подхода к методике музыкального воспитания, признание ритма в качестве «доминанты» комплекса музыкальности, осознание его двигательной природы. Технологии ритмопластики. Пластическая импровизация как первое проявление интегративности в музыкальном воспитании и форма творческой деятельности учащихся. Общеразвивающий потенциал метода и превращение музыкального воспитания в органичный элемент школьного воспитательно-образовательного процесса. Влияние на разные области культуры, спорт, хореографию, медицину.

Интегративное направление в массовом музыкальном воспитании.

«Элементарное музыкальное воспитание» К. Орфа как явление культуры XX века, результат обобщения ее новейших тенденций в области искусства, общей и музыкальной педагогики, научном сознании, общественной жизни. Э. Жак- Далькроз как предшественник К. Орфа. Ритмопластика как элемент системы К. Орфа. Расширение ее творческой импровизацией – инструментальной, вокально-речевой. Первоэлементы музыки и других видов искусства, их синтез в театрализованной игре. Система К. Орфа как приобщение к миру искусства. «Шульверк» и его влияние на развитие массового музыкального воспитания в мире, утверждение интегративного направления как главного в ХХ веке.

Направление раннего музыкального развития (от рождения до 4-5 лет), его основоположник – японский скрипач и педагог Ш. Сузуки. Метод Ш. Сузуки как открытие резервных возможностей музыкального развития. Его широкое применение в профессиональной и массовой музыкальной педагогике многих стран мира, превращение в одно из наиболее перспективных на рубеже столетий. Центр развития названного направления в 1980-е годы в Европе (Франция, Париж). Многосторонняя разработка технологий музыкального воспитания (развитие музыкальных способностей, слушание, пение, теория и история музыки, игра на инструменте).

Тема 8. Системный подход к музыкальному воспитанию.

Системный подход в узком (на уровне авторской методики) и широком (охватывающем основные факторы музыкального воздействия) смыслах, их сочетание. Массовое музыкальное воспитание как государственная политика Германии, Японии, Франции, Венгрии, Болгарии. Опыт отечественной музыкальной педагогики в этой области. Общая тенденция и альтернативные формы музыкального воспитания в Америке.

Соотношение воспитательных и образовательных задач в инновационной школе, Учитель нового типа в инновационной школе. Профессиональные качества учителя музыки. Его особые функции, уровень психолого-педагогической подготовки. Возрождение традиций дореволюционного образования.

Раздел III. Задачи, содержание и организация различных видов музыкальной деятельности

Тема 9. Виды музыкальной деятельности учащихся.

Музыкальная деятельность учащихся. Задачи, содержание и организация музыкально-слушательской деятельности. Музыкально-исполнительская деятельность. Вокально-хоровая деятельность. Игра на музыкальных инструментах. Музыкально-теоретическая деятельность учащихся. Музыкально-историческая деятельность. Музыкально ориентированная полихудожественная деятельность учащихся. Музыкально опосредованная деятельность учащихся. Методические подходы к отбору содержания и организации различных видов музыкальной деятельности.

Тема 10. Формы и содержание занятий по музыкальному искусству.

Типы уроков художественного цикла. Вводно-информационные уроки: урок-беседа, урок-лекция (исследование, путешествие, репортаж, описание), проблемный урок. Уроки освоения художественных знаний и умений: урок творчества, урок-исследование, урок-дискуссия (регламентированная), урок-«мнемотурнир», урок-беседа, урок-ролевая игра (расследование, суд, путешествие, сочинение, составление тезауруса или опорно-логического конспекта и т.д.), урок-концерт, урок-анализ, урок «открытых мнений», урок-«квазидиалог», контрольные уроки.

Организация внеклассных и внешкольных форм работы по художественному образованию школьников. Средства и методы организации художественного самообразования школьников. Организация педагогического контроля за художественным развитием учащихся.

Педагогическая технология. Алгоритмы управления и алгоритмы функционирования в предметных педагогических технологиях. «Художественно-педагогическая драматургия

уроков». Экспозиция, завязка, разработка, кульминация, развязка и последействие как этапы урока искусства.

Преподавание художественных дисциплин в «методике погружения». Опережающие задания как элемент педагогической технологии.

Методы анализа произведений искусства. Единство восприятия и воображения. Переживание и сопереживание, формирование собственного отношения к произведениям искусства. Общение по поводу произведения и рефлексия.

Тема 11. Планирование и анализ музыкально-педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность в процессе обучения художественным дисциплинам. Педагогическая деятельность как деятельность поисково-эвристическая, преобразующая, культурообразная, целостная, прогностическая, коллективно-творческая. Формы планирования художественно-педагогической деятельности. Учет требований ФГОС и ФГТ при планировании учебно-педагогического процесса. Типы и структура программ. Конспект урока. Основные этапы подготовки учителя к уроку. Многообразие форм педагогической деятельности учителя. Личностные и профессиональные качества учителя музыки. Конкурсное движение WorldSkills, цели и задачи движения. Конкурсные задания.

Художественно-педагогический процесс как целесообразная, управляемая последовательность взаимодействий учителя и учащихся. Произведения искусства как педагогические средства. Целостность педагогического процесса. Цель, задачи, результат художественно-педагогического процесса. Планирование и анализ художественно-педагогического процесса.

Особенности взаимодействия учителя и учащихся в художественно-педагогическом процессе. Ученик как равноправный и равноответственный участник процесса обучения художественной дисциплине. Структурно-функциональный анализ художественно-педагогического процесса.

Тема 12. Роль информационных технологий в модернизации современного музыкально-художественного образования.

Компьютеризация гуманитарно-художественного образования как явление парадигмального характера. Цель и задачи разработки специального программного обеспечения. Индивидуализация обучения как закономерное следствие информатизации и компьютеризации образования.

Пути и способы модернизации содержания начального, дополнительного художественного, среднего специального и профильного образования на основе применения информационных и коммуникационных технологий.

Возможности информационных и коммуникационных технологий в формировании и развитии у обучающихся потребности в музыкально-художественном самообразовании.

Раздел IV. Методика обучения музыкальным дисциплинам

Тема 13. Методика обучения музыкально-теоретическим дисциплинам

Предметное содержание и направленность музыкально-теоретических дисциплин. Цели и задачи обучения. Основные формы работы. Современные методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин. Методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин. Структура занятия. Организация и планирование занятий. Использование информационных технологий в преподавании музыкально-теоретических дисциплин.

Тема 14. Методика обучения музыкально-исполнительским дисциплинам

Теория и методика преподавания музыкально-инструментальных дисциплин. Педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инструменте. Основные способы обучения игре на музыкальных инструментах. Специфика методики индивидуального и группового обучения игры на музыкальных инструментах. Формы репетиционной исполнительской и концертно-просветительской деятельности. Планирование процесса обучения, составление индивидуальных планов, характеристик. Репертуарная политика как важная составляющая музыкального обучения.

Тема 15. Методики массового музыкального обучения и воспитания.

Цели и задачи массового музыкального воспитания. Музыкальное воспитание

дошкольников. Комплексные и парциальные программы по музыкальному воспитанию дошкольников. Музыкальное воспитание в школе. Основные черты музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. Программы по музыкальному воспитанию школьников. Научные основы разработок, адаптация отечественного и зарубежного опыта, опора на достижения общей педагогики. Идеи реформы общеобразовательной школы как мощный катализатор инноваций в области массового эстетического воспитания. Многообразие подходов и интегративность как главная тенденция в методике массового музыкального воспитания (Л. Дмитриева, П. Волкова, Т. Недолинская, Е. Александров, Г. Шатковский, В. Кирюшин). Психолого-педагогическое обоснование приоритетности комплексного системного подхода к эстетическому воспитанию.

4. Рекомендуемые образовательные технологии

1. Активные образовательные технологии:

- a) монологический метод (изложение теоретического материала в форме монолога);
 - b) показательный метод (изложение материала с приемами показа);
 - c) диалогический метод (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами); d) проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее решения).
2. Интерактивные образовательные технологии: а) исследовательские (под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу, самостоятельно получают знания в процессе разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения);
b) разбор конкретных ситуаций (кейс-технология).

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекции;
 - практические занятия;
 - дискуссии;
 - выступления с докладами и сообщениями;
 - аудиторные письменные работы;
 - внеаудиторные письменные работы;
- тестирование.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Розенталь, М. Школа современного фортепианного мастерства. Упражнения для высшего развития техники : учебное пособие / М. Розенталь, Л. Шитте ; перевод С. Г. Денисов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-2847-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113979>

2. Стулова, Г. П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Г. П. Стулова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. - 172 с. : муз. пр. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/91266/#1>.

3. Коновалов, А. А. Педагогические технологии в музыкально-компьютерной деятельности студентов : монография / А. А. Коновалов, Н. И. Буторина ; [рец.: И. М. Красильников, О. В. Тарасюк] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство

РГППУ, 2020. - 158 с. : рис., табл. - URL: <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/32327>.

4. Арановская, И. В. Профессиональное развитие педагога-музыканта в условиях музыкально-исполнительской деятельности : учебное пособие / И. В. Арановская, Г. Г. Сибирякова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019.

— 114 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79667.html>.

5. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 280 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97271>. — Загл. с экрана.Лагутин А. И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе: учебное пособие / Лагутин А. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/113176>.

6. Сохор А. Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие / Сохор А. Н. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 128 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/107022>.

Дополнительная литература

1. Двойнос Л. И. Методика работы с хором : учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. - 106 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22023>.

2. Гаврилова Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики : учебное пособие. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 164 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24880>.

3. Музыкальная психология и психология музыкального образования: теория и практика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин [и др.] ; под ред. Г. М. Цыпина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2011. - 383 с.

4. Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. Р. Ильина. - Москва : Академический проект : Альма Матер, 2008. - 415 с.

5. Щедрин И. И. Обучение дирижированию как педагогический процесс : учебное пособие. - Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2011. - 184 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56461>.

6. Бриске И. Э. Основы детской хореографии. Педагогическая работа в детском хореографическом коллективе : учебное пособие. - Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2013. - 180 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56465>.

7. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для вузов по направлению подготовки «Педагогическое образование» [Гриф УМО] / М.С. Осеннева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 264 с. [и предыдущие издания]

8. Коробейникова, Е. Ю. Формирование информационной компетентности обучающихся по классу клавишного синтезатора : монография / Е. Ю. Коробейникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 114 с. - Режим доступа: <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/20916>.

9. Красильников, И. М. Электромузыкальные инструменты [Текст] : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / И. М. Красильников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 44 с.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть «интернет», электронных образовательных ресурсов, электронных библиотечных систем, необходимых для освоения дисциплины

1. Портал Правительства России: <http://government.ru>.
2. <http://elibrary.ru/> — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная информационно-аналитическая система.
3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных.
4. <http://wokinfo.com/> — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая база данных Института научной информации США.
5. <http://biblioclub.ru/> — Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Online».