

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Дагестанский государственный педагогический
университет»**

Кафедра музыковедения, хорового дирижирования и методики музыкального
образования

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР

« ___ » _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 Арт-терапия в практике эстетического воспитания детей

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль): Дополнительное образование (хореография)

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма и сроки обучения: очная (4 года), заочная (4 г. 6 м.)

Форма обучения	Семестр	Трудо-емкость	Виды учебной работы					СРС	Форма аттестации
			Лек-ции	Практ. занятия	Инд. занятия	Проме-жуточный кон-троль			
очная	8	72	12	20			40	Зачет	
заочная	8	72	4	6		3	59	Зачет	

Махачкала, 2022

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины «Артпедагогика и арттерапия в музыкальном образовании» – подготовка специалиста, владеющего знаниями о возможностях музыки как средства коррекции; умеющего применять полученные знания при решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач в условиях общего среднего и специального образования, в детских коррекционных и реабилитационных центрах, в работе с детьми-инвалидами.

Изучение курса «Артпедагогика и арттерапия в музыкальном образовании» имеет творческий характер и зависит от уровня общей, художественной, музыкальной культуры, степени мотивации к профессии учителя музыки, уровня музыкально-педагогического опыта студентов. Предполагается ознакомление студентов с развитием научной мысли о возможности использования искусства (музыки) в коррекционных целях. Формирование представления о современных музыкально-коррекционных, музыкально-терапевтических школах.

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-11	Способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся	ПК-11.1. Демонстрирует понимание теоретико-методических, психолого-педагогических и культурно-исторических основ музыкального образования. ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории музыки при решении профессиональных задач. ПК-11.3. Владеет навыками педагогического проектирования отдельных элементов музыкально-образовательного процесса, организации музыкальной деятельности обучающихся в различных её видах и формах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина **Б1.В.ДВ.02.01** Артпедагогика и арттерапия в музыкальном образовании относится к вариативной части учебного плана программы подготовки магистрантов по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Музыкальное образование, изучаемая по выбору студента.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-3, ПК-2

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Код компетенции	Знать	Уметь	Владеть
ПК-11	<i>Знать:</i> теоретико-методические, психолого-педагогические и культурно-исторические основы музыкального образования (ПК-11.1.3)	<i>Уметь:</i> определять принадлежность музыкальных произведений к тем или иным жанрам, стилям и стилевым направлениям; анализировать музыкальный текст с точки зрения его художественной специфики,	навыками прикладного использования теоретико-методических, психолого-педагогических и исторических знаний в

		содержательных, структурных и языковых отличий; применять освоенные способы анализа музыки в работе с обучающимися; интерпретировать и представлять художественную информацию в доступной для обучающихся форме (ПК-11.2.У)	музыкально-образовательном процессе (ПК-11.1.В)
--	--	---	---

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов). Дисциплина изучается в 8 семестре (ах)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	час.	В т.ч. по семестрам		
		№8		
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72	72		
1. Контактная работа:	32	32		
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	12	12		
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	20	20		
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)				
курсовое проектирование				
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем				
2. Объем самостоятельной работы обучающихся (СРС)	40	40		
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)				
Вид промежуточного контроля:	Зачет	Зачет		

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	час.	В т.ч. по семестрам		
		№8		
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72	72		
1. Контактная работа:	10	10		
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	4	4		
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	6	6		
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)				
курсовое проектирование				
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем				
2. Объем самостоятельной работы обучающихся (СРС)	59	59		
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)	3	3		
Вид промежуточного контроля:	Зачет	Зачет		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в акад. часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	История использования целительных возможностей музыки		4		6	10
2	Теоретические основы применения музыки как средства психолого-педагогической коррекции		4		8	10
3	Методика использования музыки как средства психолого-педагогической коррекции		4		8	20
4	Музыкально-коррекционный практикум					
	Итого:	72	12		12	40

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в акад. часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	История использования целительных возможностей музыки		1		2	10
2	Теоретические основы применения музыки как средства психолого-педагогической коррекции		1		2	19
3	Методика использования музыки как средства психолого-педагогической коррекции		2		2	20
4	Музыкально-коррекционный практикум					
	Итого:	72	4		6	59

5.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема: История использования целительных возможностей музыки

Проблема арттерапии в философии, музыкознании, психологии, общей педагогике, коррекционной (специальной) и музыкальной педагогике. «Арттерапия», «артпедагогика», «коррекционно-направленная музыкальная деятельность» как особый вид образовательной деятельности, направленный на профилактику и коррекцию различных психоэмоциональных, поведенческих отклонений и оздоровление, реабилитацию личности средствами искусства (музыки). Клинико-психолого-педагогические основы и направления музыкально-коррекционной, арттерапевтической деятельности: психофизиологическое (связанное с положительным воздействием музыки на различные функции организма), психологическое (воздействие музыки на эмоциональную сферу личности), социально-педагогическое (обеспечивающее активизацию творческих способностей, расширение эстетических потребностей). Профилактическая, оздоровительная, коррекционная и реабилитационная функции арттерапевтической и музыкально-коррекционной деятельности. Основные принципы, цели и задачи, формы арттерапевтической деятельности вообще и средствами музыки в частности.

Семантическая природа звука и ее роль в развитии древнего человека. Связь ритмически организованного окружающего мира с внутренними ритмами человека. Связь бета-волн, тета-волн и альфа-волн мозга человека с частотой музыкальной звуковой волны. Роль музыки в шаманской практике. Музыка как психологический стимул, ведущий к слуховому контролю альфа-волн и тета-волн. Музыка как вариант культурно обусловленных внушений. Ритмическая организация и связь

между шаманом и пациентом. Песенность и напевность как феномен русского народного пения. Распевание тонов как способ отреагирования эмоционального напряжения. Синкретизм и импровизация – принципы лежащие в основе этнической музыки.

Взгляды древнегреческих философов на профилактические и целительные возможности музыки.

"Музыка – средство против разлада в круговращении души, долженствующее привести ее к строю и согласованности с самим собой". Влияние музыкальных ладов и ритмов на здоровье человека (Платон). Связь музыки с гармонией во Вселенной и гармонизацией внутреннего мира человека, его духовным ростом (Пифагор). Авиценна и его опыт исцеления психических больных с помощью музыки. Оздоровительное действие тембров некоторых музыкальных инструментов (флейты) на организм человека (Демокрит). Учение об «этнотонах» (об устойчивом характере воздействия на человека напевов, имеющих различную звуковысотную структуру). Место и роль музыки в исцелении человека от душевной и физической боли в традиции древнего Египта.

Античная трагедия и особый вид эмоционального отклика-переживания у зрителей. Катарсис как аффективное состояние, эмоциональное потрясение, полученное в результате сопереживания. Произведения искусства (театр, живопись, скульптура, литература) и их значение в моделировании катарсиса. Музыка как вид искусства, способный вызвать эмоциональное потрясение и катарсическую разрядку. Управление процессом катарсической разрядки. Катарсис и его значение в гармонизации внутреннего, душевного состояния человека. Катарсис и его роль в эстетическом воспитании, духовном росте человека.

Древний Восток. Особые подходы к использованию музыки как средства сохранения здоровья.

Понятие «вокалотерапии». Место и роль вокальной музыки в исцелении человека от душевных недугов (Индия). Искусство индийской раги. Связь голоса человека с вибрацией Космоса. Использование энергии музыкального звука в традиции древних китайских целителей. Стимуляция биологически активных точек человека вибрациями музыкальной звуковой волны как основа искусства врачевания (Древний Китай). Древневосточные, Тибетские традиции вокального тонирования (пение в обертонах). Значение духовного тонирования в культуре Востока.

Роль музыки в гармонизации внутреннего строя человека в трудах ученых средневековья.

Григорианские песнопения и их роль в гармонизации душевного строя человека (погружение исполнителя в трансное состояние). Протестантский хорал как средство эмоционального «включения» слушателей в диалог с музыкой. Православное знаменное пение – азбука музыкального языка. Теория аффектов. Музыкальный словарь Тинкториса. Попытка связать характер музыки с темпераментом человека. Немецкие философы Лейбниц и Гегель о построении музыкальной мысли.

Открытия российских физиологов о влиянии положительных эмоций, полученных при восприятии музыки на здоровья человека (XIX-XX век).

Первая Российская экспериментальная психологическая лаборатория и изучение влияния музыки на животных и человека. (Казань, 1868г.). Взаимосвязь эмоций и физического здоровья человека.

В.М.Бехтерев, И.М.Догель, С.С.Корсаков, И.М.Сеченов о влиянии положительных и отрицательных эмоций, полученных при взаимодействии человека с музыкой на общее состояние организма человека (дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную, двигательную системы организма). Музыка как стимулятор творческой энергии и внутренних резервов организма человека. Взаимодействие эмоциональных проявлений с "мышечно-физиологическим тонусом" (В.М.Сеченов). Роль музыки в развитии психических функций человека (В.П.Кащенко, Л.С.Выготский). Катарсическая, рецептивная и регулятивная функции психолого-педагогической коррекции средствами музыки.

Роль музыки в системах ритмического воспитания (Э.Жак-Далькроз, А.Дункан, Н.А.Александрова).

Система ритмического воспитания (сочетание ритма, музыки и движения) Э. Жак-Далькроза. «Художественное движение тела питается музыкой как источником» (К.Шторк). Школа импровизационного пластического танца А.Дункан и телесно ориентированные методики (В.Райх, А.Лоуэн). «Перевоплощение музыки в зрительное впечатление танца» (Н.Г.Молоствов). Научные основы кинезитерапии (комплекс клинических и психолого-педагогических дисциплин). Лечебная ритмика и возможность решения коррекционных задач (Н.А.Александрова).

Использование музыки в практике работы с детьми, имеющими нарушения в развитии.

Психофизиологическое направление музыкально-педагогической деятельности, (положительное влияние музыки на различные системы организма); психотерапевтическое и

психологическое направления, (воздействие музыки на эмоциональную и когнитивную сферы); социально-педагогическое направление, обеспечивающее социализацию ребенка в среду, в общество. Музыка как средство развития детей с умственной отсталостью. Исследования И.В.Евтушенко, Е.А.Медведевой о роли музыкально-художественной деятельности в развитии и коррекции детей с задержкой в психофизическом развитии. Кинезитерапия в коррекционной работе с детьми. Логопедическая, коррекционная и фонетическая ритмика.

Современные исследования об использовании музыки в коррекционных целях.

Стимулирующая и седативная функции музыки. Исследования Дж. Морено. Знакомство с образовательной программой по музыкальной терапии Мервильского университета США.

Научные основы психофизического влияния музыки на человека в рамках понимания рациональной музыкотерапии (Учение А.А.Ухтомского о доминанте). Эмпирико-клиническая ориентация исследований Л.С.Брусиловского, Я.А.Лупьян, В.И.Петрушина. Влияние различных средств музыкальной выразительности (ритма, тембра, темпа, мелодии, лада, тональности) на психофизиологическое состояние человека. Вербально-логическое понимание музыки (стимул – реакция). Лечебные функции музыки: седативная – успокаивающая, аккумулирующая энергию; стимулирующая – сброс напряжения. Принципы составления музыкальных каталогов (В.И.Петрушин).

Воздействие музыки на бессознательную область психики человека. Механизм проникновения музыки в глубинные слои бессознательного. Исследования А.Понтвика. Теория архетипов К.Юнга и катарсическая функция музыки. Семь уровней познания-постижения музыки как способ «познания-созидания самого себя» (И.Гажим). Техника отреагирования с помощью специально подобранной музыки негативных эмоций, бессознательно подавляемых человеком. Особенности воздействия музыки на детей и подростков с девиантным (отклоняющимся) поведением.

Тема: Теоретические основы применения музыки как средства психолого-педагогической коррекции

Сущность процесса психолого-педагогической коррекции средствами музыки (музыкально-коррекционная деятельность). Основные понятия курса (артпедагогика, арттерапия, музыкотерапия, вокалотерапия, коррекция, компенсация, реабилитация, кинезитерапия, релаксация, катарсис). Сущность и особенности музыкально-коррекционной деятельности. Закономерности музыкально-коррекционной деятельности: индивидуализация психолого-педагогического сопровождения; взаимосвязь между характером психических, личностных отклонений и организацией музыкальной коррекционной деятельности; активное (творческое) включение ребенка в коррекционный процесс. Связь теории психолого-педагогической коррекции средствами музыки с другими областями научного знания.

Подходы к организации музыкально-коррекционной деятельности. Определение основных подходов к организации музыкально-коррекционной деятельности: личностно-ориентированный, деятельностный (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн): антропологический подход (К.Д.Ушинский); комплексный (В.А.Сухомлинский): индивидуальный.

Функции музыки в музыкально-коррекционном процессе. Определение функций музыки в музыкально-коррекционном процессе. Сохранение эмоционального здоровья человека, предупреждение и своевременное снятие эмоциональных перегрузок – основа профилактической (оздоровительной) функции музыки в музыкально-коррекционном процессе. Коррекционная функция музыки направлена на исправление, сглаживание поведенческих отклонений, психофизических нарушений в развитии личности. Реабилитационная функция музыки и ее роль в актуализации внутренних ресурсов личности, включении человека в активную социально-полезную деятельность, восстановлении нарушенных механизмов функционирования. Взаимосвязь профилактической, коррекционной, реабилитационной функций музыки. Релаксационная, регулирующая и катарсическая функции музыки в практике музыкально-коррекционной деятельности.

Взаимодействие участников музыкально-коррекционного процесса. Понятие и сущность взаимодействия в процессе психолого-педагогической коррекции средствами музыки. Цель взаимодействия. Взаимосвязь и единство педагогического, психологического и музыкального взаимодействия в коррекционной работе. Особенности и условия взаимодействия в музыкально-коррекционном процессе (творческая активность, музыкальность, положительный эмоциональный фон, атмосфера). Взаимодействие как средство решения профилактических, коррекционных и реабилитационных задач музыкально-коррекционного процесса. Характеристики эффективности взаимодействия (взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние).

Структура музыкально-коррекционной деятельности. Структура и этапы организации музыкально-коррекционной деятельности. Роль и значение каждого этапа музыкально-коррекционного процесса.

Цель, задачи музыкально-коррекционной деятельности. Система целей и задач музыкально-коррекционной деятельности. Особенности и характеристика целей и задач музыкально-коррекционной деятельности. Организация взаимодействия с родителями.

Специфика музыкально-коррекционной деятельности в образовательном процессе. Цель, задачи, специфика и направления музыкально-коррекционной деятельности в образовательном учреждении. Условия организации музыкально-коррекционной деятельности в образовательном учреждении.

Принципы музыкально-коррекционной деятельности. Обеспечение субъектной позиции всех участников музыкально-коррекционного процесса, организация творческой деятельности, гуманистическая направленность, интеграция и дифференциация целей и задач музыкально-коррекционной деятельности. Условия реализации принципов.

Формы музыкально-коррекционной деятельности. Музыкальное занятие как основная форма музыкально-коррекционной деятельности. Особенности структуры, организации музыкально-коррекционного занятия. Музыкально-коррекционный тренинг как особая форма музыкально-коррекционной деятельности, направленная на развитие личности через механизм самопознания, самопонимания, самообщения. Активная музыкально-концертная деятельность как специфическая форма *коллективной* лечебной педагогики. «Творческое самовыражение» личности (М.Е.Бруно). Организация самостоятельной музыкально-коррекционной деятельности как индивидуально-ориентированная форма работы.

Содержание музыкально-коррекционной деятельности в образовательном процессе. Понятие ситуативной доминанты музыкального произведения. Понятие ситуативной определенности музыкального произведения. Проблема подбора музыкальных произведений для музыкально-коррекционной работы с разными группами детей (возраст, особенности нарушений развития). Критерии отбора музыкальных произведений.

Виды музыкально-коррекционной деятельности. Восприятие музыки, вокалотерапия, тонирование, пластическое интонирование, релаксация, медитация. Содержание, место и роль различных видов музыкальной деятельности в музыкально-коррекционном процессе. Выбор видов музыкально-коррекционной работы и психофизические нарушения в развитии детей.

Виды музыкально-коррекционной деятельности в образовательном процессе. Урок музыки и коррекционные задачи, общее и различное. Взаимосвязь видов музыкально-образовательной работы и музыкально-коррекционной деятельности на уроке музыки. Проблема выбора видов музыкально-образовательной деятельности на уроке музыки в общеобразовательной школе.

Методы музыкально-коррекционной деятельности. Понятие методики и технологии музыкально-коррекционной деятельности. Специфика применения общедидактических, музыкально-образовательных методов в музыкально-коррекционном процессе. Разработка специальных музыкально-коррекционных методов и приемов.

Музыкально-коррекционная деятельность специалиста-музыканта. Основные виды музыкально-коррекционной деятельности руководителя музыкально-коррекционного процесса. Организационная, консультативная, диагностическая, музыкально-коррекционная, педагогическая виды деятельности и их взаимообусловленность и взаимосвязь.

Личность организатора музыкально-коррекционной деятельности. Статус организатора музыкально-коррекционной деятельности. Приоритетные качества личности организатора музыкально-коррекционной деятельности.

Тема: Методика использования музыки как средства психолого-педагогической коррекции

Музыка и методы коррекционной деятельности в образовании. Понятие методики музыкально-коррекционной деятельности, ее признаки, принципы. Определение технологии музыкально-коррекционной деятельности. Взаимосвязь методики и технологии музыкально-коррекционной деятельности. Понятие метода и приема музыкально-коррекционной деятельности. Классификация методов. Выбор методов. Специфика использования словесных и наглядных методов. Использование в музыкально-коррекционной деятельности метода эмоциональной драматургии, музыкального обобщения, размышления о музыке, метода установления взаимосвязи художественного и технического на интонационной основе. Методы: свободных ассоциаций, графического

моделирования единицы музыкального произведения, управляемого воображения, катарсической разрядки, метаперспективы.

Конструирование форм музыкально-коррекционной работы. Проблема выбора формы музыкально-коррекционной работы. Понятия «музыкально-коррекционное занятие», «музыкально-коррекционных тренинг», «индивидуальное консультирование», «атмосфера музыкально-коррекционного занятия», «музыкально-коррекционная среда». Выбор формы музыкально-коррекционной деятельности. Конструирование новых форм музыкально-коррекционной работы. Условия и методика организации музыкально-коррекционного занятия, музыкально-коррекционного тренинга, индивидуальной консультации.

Музыка и технология катарсической разрядки. Катарсис как основа музыкально-коррекционного процесса. Технология моделирования катарсиса. Проблема подбора музыкального материала для коррекционного занятия. Методика подбора музыкальных произведений несущих в себе ситуативную доминанту. Ситуативная доминанта музыкального произведения и эмоциональная идентификация с музыкальным героем. Психологическая поддержка и сопровождение катарсической разрядки. Понятие трансфера и выявление его связи с музыкальным образом произведения.

Музыка и релаксация. Музыка и виды медитации. Понятие релаксации. Аутогенная тренировка. Самовнушение. Возрастные особенности и уровень слуховой внушаемости у детей. Директивная и недирективная медитация. Проблема выбора сюжета для медитативных упражнений. Методика проведения релаксационного этапа музыкально-коррекционного занятия. Требования к педагогу-музыканту (характеристики голоса и речи, мимика, пантомимика). Связь музыкальных ассоциаций с базовыми формами архетипов подсознания. Анализ музыкальных ассоциаций. Критерии отбора музыкальных произведений для релаксации и медитации.

Музыка и образность, музыка и управляемое воображение. Символическое значение музыкальных образов. Основнополагающий принцип: измененное музыкой состояние сознания поддерживается духовной образностью. Влияние музыки на развитие воображения и фантазий ребенка. Детские фантазии и эмоциональные реакции как ответ на музыку. Методика использования метода управляемого воображения. Специфика, виды, содержание и место метода управляемого воображения в музыкально-коррекционном процессе.

Музыкальный дневник, методика работы с ним. Музыкальный дневник как форма импульсивного вербального отреагирования на музыку. Условия и особенности организации работы с музыкальным дневником. Этапы работы с музыкальным дневником. Проблема анализа записей в музыкальных дневниках. Интерпретация текста методом контент-анализа.

Игра как метод музыкально-коррекционной деятельности. Обоснование использования игровых методик в музыкально-коррекционной деятельности. Взаимовлияние игры и музыки и коррекционном процессе. Функции игры в музыкально-коррекционном процессе. Виды музыкально-коррекционных игр. Классификация музыкально-коррекционных игр. Совместное музицирование как интерактивный метод музыкальной психотерапии. Виды психофизических и поведенческих нарушений у детей и проблема выбора музыкально-коррекционных игр. Специфика, виды, содержание и место музыкально-коррекционных игр на занятии.

Вокалотерапия и тонирование как методы музыкальной коррекции. Физиологическая основа вокалотерапии. Пение как способ отреагирования отрицательных эмоций. Метод тонирования и стабилизация эмоций. Дыхательные упражнения и их место на занятии. Учет ситуативной доминанты при выборе музыкального (песенного) материала. Создание терапевтической атмосферы музыкального занятия. Специфика, виды, содержание и место вокалотерапии и тонирования на музыкально-коррекционном занятии.

Музыка и проективные методики. Связь проективных методик с рисованием, лепкой, движением. Художественная экспрессия и восприятие музыки. Проективные методики и виды музыкально-коррекционной деятельности. Этапы работы в проективных методиках. Проблема интерпретации полученных результатов. Специфика, виды, содержание и место музыкально-коррекционных проективных методик на занятии.

Музыка и кинезитерапия. Слуховое и вибротактильное восприятие музыки. Связь двигательного и музыкального опыта ребенка. Взаимосвязь двигательных способностей и обучаемости детей. Метод пластического интонирования. Метод пластической импровизации. Ритмизация собственных движений с помощью музыкальных инструментов. Проблема отбора музыкального сопровождения для пластического интонирования и пластических импровизаций. Специфика, виды, содержание и место музыкально-пластических упражнений на занятии.

Формы музыкально-коррекционной деятельности и методика моделирования формы урока. Учет задач, содержания, видов деятельности, индивидуальных особенностей участников как основные критерии выбора формы музыкально-коррекционной деятельности. Этапы конструирования форм музыкально-коррекционной работы. Особенности организации музыкально-коррекционного занятия, музыкально-коррекционного тренинга, индивидуальной консультации.

Анализ и психологическое сопровождение музыкально-коррекционной деятельности. Индивидуальная психологическая поддержка как обязательная и неотъемлемая часть музыкально-терапевтического процесса. Диагностический этап музыкально-коррекционной работы. Методы диагностики. Разработка диагностического инструментария. Проблема интерпретации полученных результатов. Разделение диагностических функций между специалистами.

Индивидуальное консультирование. Индивидуальное консультирование как вид музыкально-коррекционной работы. Цель, задачи, планирование консультирования. Типы взаимодействия участников консультирования. Условия успешности индивидуального консультирования. Участие родителей в музыкально-коррекционном процессе. Индивидуальная консультация как форма музыкально-коррекционной работы.

Разделение функций организаторов музыкально-коррекционной деятельности. Условия успешности совместной работы. Влияние личности музыканта-педагога на выбор методов работы. Учет личностных, характерологических, профессиональных особенностей музыканта-педагога как организатора музыкально-коррекционного процесса. Специфика музыкально-коррекционной деятельности и обусловленность совместной работы разных специалистов. Сферы деятельности разных специалистов (психолога, психотерапевта, музыканта-педагога).

Тема: Музыкально-коррекционный практикум

Конструирование формы с учетом этапов музыкально-коррекционной деятельности. Групповое занятие, музыкально-коррекционный тренинг, индивидуальная консультация как основные формы музыкально-коррекционной деятельности.

Этапы музыкально-коррекционного занятия: диагностический, основной, заключительный (диагностический). Диагностика как первый этап музыкально-коррекционной деятельности и как постоянное сопровождение всего процесса.

Модульная система конструирования занятий и тренингов. Целеполагание, планирование и анализ музыкально-коррекционной деятельности. Совместная разработка целей, задач (осознание цели) психолого-педагогической коррекции средствами музыки.

Музыкальная импровизация как метод психолого-педагогической коррекции. Виды импровизаций: вокальные, игра на музыкальных инструментах, двигательные импровизации, вербальные импровизации, спонтанное рисование под музыку.

Импровизация и диагностика в музыкально-коррекционном процессе. Проблема интерпретации и обработки результатов деятельности.

Импровизация и проблема отреагирования неосознанных эмоциональных проблем. Экспрессивная импровизация как катарсис. Трудности импровизации: мышечные «зажимы», блокировка как защитные механизмы сознания, нарушения в развитии эмоциональной сферы и т.д.

Организация импровизационной деятельности в группе, в парах, индивидуально. Импровизация и проблемы взаимодействия, общения и социализации личности.

Музыкально-коррекционные игры и их место в музыкально-коррекционном процессе. Цели, задачи игровой и коррекционной деятельности. Роль музыки как средства психолого-педагогической коррекции.

Направления музыкально-коррекционной игровой деятельности. Виды музыкально-коррекционных игр: директивная и свободная релаксация, проективные игры, музицирование, тонирование, вокализация, терапия криком, психогимнастика, телесно-ориентированные игры, звуковые картины.

Педагогические условия и средства организации игровой музыкально-коррекционной деятельности. Этапы и содержание игровой деятельности с коррекционными целями.

Специфика организации игровой музыкально-коррекционной деятельности с разными возрастными группами.

Специфика организации игровой музыкально-коррекционной деятельности с детьми, имеющими физические, психоэмоциональные нарушения в развитии.

Игра и диагностика в музыкально-коррекционной работе. Особенности применения игр как диагностических методик. Игровое оборудование музыкально-коррекционного занятия, тренинга.

Отбор содержания музыкально-коррекционных занятий. Критерии отбора музыкального репертуара для музыкально-коррекционной деятельности. Особенности подбора музыкального материала для составления каталогов под заданную цель. Составление индивидуальных музыкальных каталогов.

Музыкальный репертуар для вокалотерапии. Особенности подбора музыкального репертуара для разных возрастных групп. Учет интересов, потребностей клиентов и коррекционной значимости песенного репертуара.

Дыхательные упражнения и их место в музыкально-коррекционном процессе. Тонирование, настройка на работу в режиме эмоционального удовлетворения.

Создание атмосферы и ее роль в успешности музыкально-коррекционной деятельности

Значение атмосферы в музыкально-коррекционном процессе. Ее субъективные и объективные параметры. Атмосфера музыкально-коррекционного занятия как совокупность многих настроений субъектов, участвующих в ее создании, процесс объединения этих настроений в нечто целое в условиях определенной ситуации и среды.

Атмосфера музыкального тренинга и ее основные компоненты: атмосфера, которую создает своим звучанием сама музыка; атмосфера, создаваемая педагогом, атмосфера, которая исходит от самих участников тренинга.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы обучающихся
1	История использования целительных возможностей музыки	Дать характеристику различных методов музыкотерапии существовавших в истории человечества
2	Теоретические основы применения музыки как средства психолого-педагогической коррекции	Особенности музыкально- психологического облика детей разного возраста
3	Методика использования музыки как средства психолого-педагогической коррекции	Подготовить сообщение о роли и значении музыкального искусства в коррекционной работе с детьми
4	Музыкально-коррекционный практикум	Подготовить и провести фрагмент музыкально-коррекционного занятия с детьми разного возраста

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Средства текущего контроля успеваемости	Перечень компетенций
1	Артпедагогика и арттерапия в музыкальном образовании	Комбинированное оценочное средство (практико-ориентированное задание (фрагмента) учебного занятия, собеседование	ОПК-3, ПК-2

1. Семестр – 8; форма аттестации – зачет с оценкой.

2. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой

1. Методика коррекционной ритмики Е.Чистяковой. Представьте сравнительный анализ с ритмической гимнастикой Э.-Жака Далькроза.
2. Методика коррекционной ритмики Е.Чистяковой. Представьте сравнительный анализ с методикой импровизационного танца А.Дункан.
3. Музыкально-психотерапевтическая концепция В.И.Петрушина с точки зрения применения в практике работы с детьми.
4. Место и роль музыки в исцелении человека от душевной и физической боли в традиции древнего Египта.

5. Место и роль музыки в исцелении человека от душевной и физической боли в традициях древнего Тибета.
6. Влияние музыки на человека в исследованиях русских физиологов (Казанская лаборатория).
7. В.П.Кашенко о роли музыки в развитии психических функций человека?
8. Концепцию Н.А.Александровой о лечебной ритмике и возможности решения коррекционных задач.
9. Возможности применения музыки в работе с умственно отсталыми детьми.
10. Роль музыкально-художественной деятельности в развитии и коррекции детей с задержкой в психофизическом развитии.
11. Особенности занятий логопедической, коррекционной и фонетической ритмикой с младшими школьниками.
12. Учение А.А.Ухтомского о доминанте и обоснуйте его связь с музыкотерапией.
13. Образовательная программы по музыкальной терапии Мервильского университета США.
14. Принципы составления музыкальных каталогов по В.И.Петрушину.
15. Музыкально-педагогическая концепция уровней познания-постижения музыки как способа «познания-созидания самого себя» (И.Гажим).
16. Особенности воздействия музыки на детей и подростков с девиантным (отклоняющимся) поведением.
17. Особенности воздействия музыки на детей и подростков с нарушением развития опорно-двигательного аппарата.

3. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, описание критериев оценивания компетенций представляются в таблице

Код компетенции, индикаторы достижения компетенции (ИДК)	Уровни освоения компетенций			
	Продвинутый	Базовый	Пороговый	Не освоены компетенции
	«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
	«зачтено»			«не зачтено»
ПК-11 Способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся	<p>ПК-11.1. Демонстрирует понимание теоретико-методических, психолого-педагогических и культурно-исторических основ музыкального образования.</p> <p>ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории музыки при решении профессиональных задач.</p> <p>ПК-11.3. Владеет навыками педагогического проектирования отдельных элементов музыкально-образовательного процесса, организации музыкальной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i> структуру, состав и дидактические единицы предметной области (ПК-1.3)</p> <p><i>Уметь:</i> осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО (ПК-1.У)</p> <p><i>Владеть:</i> опытом разработки различных форм учебных занятий, методами, приёмами и технологиями обучения, в том числе информационными (ПК-1.В)</p>	<p>НЕ достаточно знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (ПК-1.3)</p> <p><i>Уметь:</i> осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО (ПК-1.У)</p> <p>НЕ достаточно владеет: опытом разработки различных форм учебных занятий, методами, приёмами и технологиями обучения, в том числе информационными (ПК-1.В)</p>	Отсутствие знаний

	обучающихся в различных её видах и формах.			
--	--	--	--	--

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной учебной литературы

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений / Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А.Добровольская. М., 2001.
2. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика: Учебное пособие для студентов средних пед. заведений/ Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А.Добровольская. М., 2002.
3. Теория музыкального образования: Учебник для студ. Высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М., 2004. – 336 с.

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы

1. Введение в музыкотерапию \ Г.-Г. Декер-Фойгт. СПб. Питер. 2003.
2. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика. Учебное пособие. М., 2000.

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. ЭБС IPRbooks;
2. ЭБС «Консультант студента»
3. (ЭБС) «РУКОНТ»
4. Раздел электронной библиотеки “Легендарные книги” в ЭБС Юрайт
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
6. Сетевая электронная библиотека. ЭБС «Лань»;
7. База данных издательства «Elsevier»;
8. База данных издательства «Springer Nature»;
9. Национальная электронная библиотека (НЭБ)

8.4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Операционные системы Windows 7, 10.

MSOffice 2007/2010.

Архиваторы: WinRar, WinZip

Антивирусные средства: Kaspersky

Программы для работы с изображением: AcrobatReader

Программы для работы с Internet и электронной почтой: Opera, Microsoft Internet Explorer, Googlechrome, Mazilla FireFox

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-техническая база:

Реализация программы дисциплины «Методика музыкального образования» предполагает наличие учебного кабинета для групповых занятий.

Оборудование кабинета для проведения занятий:

- Рабочие места по количеству обучающихся;
- Рабочее место преподавателя;
- Методические рекомендации и разработки;
- Лекции на электронных носителях для обучающихся;
- Учебно-методическая литература;
- Компьютер или ноутбук.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, а также с предлагаемым перечнем заданий.

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям

Лекционные занятия

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих **конспектах** поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов.

Практические занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости).

Организация внеаудиторной деятельности обучающихся

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Подготовка к зачету (экзамену)

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содержащихся в данной программе.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких студентов, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:

- 1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
  - наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих;
  - весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске;
  - индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
  - обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
  - обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию института.
- 2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
  - наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);
- 3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных

отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.