

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

ПРИНЯТО

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

УТВЕРЖДЕНО

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Направление подготовки кадров высшей квалификации
5.7 Философия

Профиль подготовки Эстетика

Форма обучения очная

Химки, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	3
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины, виды учебной работы... ..	6
5. Образовательные технологии.....	9
6. Оценочные средства для текущего и итогового контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов	9
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины, рекомендуемая литература... ..	11
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплин	12

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса - вооружить будущих музыкантов разных специальностей знаниями в области закономерностей музыкальной психотерапии в процессе освоения различных видов музыкальных специальностей. Курс предполагает формирование у студентов осознанного отношения к своим действиям в процессе восприятия, исполнения и сочинения музыки, пробуждения интереса к своей собственной личности и личности ученика, обучение возможностям психокоррекции с помощью искусства.

Задачи:

- изучение теоретических основ музыкальной психотерапии;
- изучение методических основ музыкальной психотерапии;
- приобретение знаний, умений и навыков в области музыкальной психотерапии;
- приобретение психологических знаний, умений и навыков в смежной области музыкального творчества;
- применение на практике (научно-исследовательской, педагогической, исполнительской деятельности) полученного комплекса знаний, умений и навыков.

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки:

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

Общепрофессиональные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

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

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

Общепрофессиональные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

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

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

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

Профессиональные компетенции:

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

Направленность программы (профиль) 05.25.05 Информационные системы и процессы:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным

образовательным программам высшего образования;

Профессиональные компетенции:

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

Направление подготовки 51.06.01 Культурология:

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

Профессиональные компетенции:

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

Направленность программы 24.00.01 Теория и история культуры (культурология):

Профессиональные компетенции:

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

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

Профессиональные компетенции:

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

Направление подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение:

Профессиональные компетенции:

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

Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение:

Направленность программы 10.01.10 Журналистика:

Профессиональные компетенции:

ПК-4 - способность к сопоставительному анализу при интерпретации публицистического текста; сравнительно-историческому подходу к художественно-публицистическим жанрам; критическому восприятию

произведений литературы и журналистики в социокультурном контексте.

По завершении освоения курса «Музыкальная психотерапия» основной профессиональной образовательной программы аспирант, выпускник музыкального вуза должен быть подготовлен к следующим видам деятельности:

- ориентироваться в понятийно-терминологической базе предмета («психология творчества», «психотерапия», «арт-терапия», «музыкальная психотерапия», «психологическая диагностика и терапия методами искусства» и др.)
- быть способным грамотно осуществлять психолого-диагностическую научно-исследовательскую деятельность;
- обладать психологическими знаниями, умениями и навыками, позволяющими целенаправленно осуществлять процесс освоения арт-терапии;
- владеть информационной базой в области музыкально-психологической литературы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- об основных психологических закономерностях музыкальной деятельности.
- об концепция музыкотерапии;
- о методах психотерапии средствами музыки;

В практическом плане учащийся должен

уметь:

- использовать психологические знания в ходе профессиональной подготовке,
- выражать свои мысли грамотным профессиональным языком,
- анализировать психологические особенности личности музыканта, его способности, темперамент и характер,
- находить объяснение собственных психических состояний, возникающие в ходе общения с музыкой;
- уметь применять методы и средства психокоррекции с помощью искусства

4. Структура дисциплины

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных единицы, что равно 72 часам. По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:

- для очной формы обучения:

Вид учебной работы	Объем работы аспиранта (в зачетных ед.)	Распределение по годам и семестрам обучения
	Всего	1
Общая трудоемкость	2 (72)	72
Аудиторные занятия	1 (36)	36
Самостоятельная работа	1 (36)	36
Формы итогового контроля	зачет	зачет

- для заочной формы обучения:

Вид учебной работы	Объем работы аспиранта (в зачетных ед.)	Распределение по годам и семестрам обучения
	Всего	1
Общая трудоемкость	2 (72)	72
Аудиторные занятия	2	2
Самостоятельная работа	70	70
Формы итогового контроля	зачет	зачет

Содержание дисциплины и тематический план

Форма обучения: **очная**

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

Форма обучения: *заочная*

№	Наименование темы	Количество часов	
		Лек.	СР
1.	Тема 1. Музыкальная терапия как вид арт-терапии.	1	35
2.	Тема 2. Исторические аспекты применения средств музыкотерапии		
3.	Тема 3. Музыкальная терапия в современной практике.		
4.	Тема 4. Природа музыки и ее воздействие на человека		
5.	Тема 5. Основные направления современной музыкотерапии	1	35
6.	Тема 6. Формы музыкальной психотерапии		
7.	Тема 7. Методы музыкальной терапии		
8.	Тема 8. Музыкотерапия в сохранении здоровья учащихся		
1.	Итого	2	70

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. Музыкальная терапия как вид арт-терапии.

Базовые понятия арт-терапии и музыкальной терапии. Цели и задачи музыкальной терапии. Методологические основы музыкальной психотерапии. Музыкотерапия как интегративная дисциплина.

Тема 2. Исторические аспекты применения средств музыкотерапии.

Древние знания о воздействии музыки. Древневосточная музыкотерапия, использование музыки в соответствии с правилами традиционной восточной медицины. Античная школа, теории использования музыки в лечебных целях и общественной жизни (Пифагор, Платон, Аристотель). Восточная и западная тенденции развития музыкотерапии. Древневосточная музыкотерапия. Философия и символика китайской музыки. Музыка Древней Индии.

Тема 3. Музыкальная терапия в современной практике.

Шведская школа музыкотерапии. Американская школа. Отечественная школа музыкотерапии.

Тема 4. Природа музыки и ее воздействие на человека

Влияние музыки на высшие психические функции и поведение человека. Информационно-волновая природа музыки. Рефлекторно-резонансная теория. Частота и интенсивность звука. Тембр как качественная характеристика звука. Звуковой диапазон. Уровни воздействия звука на организм человека: сознания, физиологический, клеточный. Особенности индивидуального восприятия.

Тема 5. Основные направления современной музыкотерапии

Показания к оздоровлению музыкой. Психосоматическое и психотерапевтическое воздействие музыки на организм. Использование музыки в профилактических и лечебных целях.

Тема 6. Формы музыкальной психотерапии

Музыкотерапия рецептивная, активная, интегративная. Три функции пассивной музыкотерапии: коммуникативная, реактивная, регулятивная. Формы музыкальной терапии: индивидуальная, групповая

Тема 7. Методы музыкальной терапии

Система музыкально-звуковых оздоровительных технологий. Вокалотерапия. Пластическое музицирование. Метод музыкальных проектов. Взаимосвязь цвета и звука.

Тема 8. Музыкотерапия в сохранении здоровья учащихся

Особенности диагностики средствами музыки. Музыкально-звуковые технологии в сохранении здоровья. Работа с детьми, имеющими нарушения здоровья, поведенческие проблемы и эмоциональные расстройства. Методы применения музыкотерапии в работе с детьми, имеющими поведенческие проблемы. Методы применения музыкотерапии в работе с детьми, имеющими эмоциональные расстройства. Музыкально-звуковые технологии в сохранении профессионального здоровья педагога.

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.

Специфика учебного курса «Музыкальная психотерапия» предусматривает лекционно-семинарскую форму обучения, что подразумевает использование в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с самостоятельной работой студента с целью формирования развития профессиональных навыков обучающихся.

В ходе занятий используются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций и семинаров;

- интерактивные формы работ в виде коллоквиумов или круглых столов.

Важной частью самостоятельной работы является самообразование студента. Заинтересованность в осмысленном отношении студентов к приобретению педагогических умений и навыков является важнейшим условием развития профессиональных качеств будущего педагога и ученого.

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

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется в виде устных опросов по темам лекций.

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.

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

Вопросы для круглых столов

1. Особенности тембра как качественной характеристики звука.
2. Характеристика музыкотерапевтических школ Европы.
3. Подходы к музыкальной терапии в США.

4. Организация работы с семьёй по вопросу оздоровления средствами музыкальной терапии
5. Концепции происхождения музыкального искусства
6. Взаимосвязь китайской музыкальной системы и пяти первоэлементов
7. Различия восточной и западной тенденций развития музыкотерапии
8. Сущность понятия «гармония» в музыкальном искусстве.
9. Показания к оздоровлению музыкой
10. Основные тенденции современной отечественной музыкотерапии

6.3. Перечень вопросов к зачету

1. Понятие музыкотерапии как направления музыкальной психологии.
2. Принципы применения музыки в традиционной восточной медицине
3. Особенности использования лечебного потенциала музыки в философии и культуре древней Индии
4. Особенности использования музыки в школах Пифагора, Платона, Аристотеля
5. Характеристика системы музыкально-выразительных средств.
6. Основы взаимосвязи цвета и музыки.
7. Основные направления современной зарубежной и отечественной музыкотерапии
8. Использование методов музыкальной терапии в формировании позитивной картины мира
9. Музыкальная терапия в развитии творческих способностей
10. Музыкально-звуковые технологии в формировании коммуникативных навыков
11. Музыкальная терапия как средство развития пространственного мышления
12. Методы и формы музыкальной терапии
13. Особенности использования музыки в профилактических и лечебных целях
14. Сущность понятий: музыкотерапия рецептивная, активная, интегративная.
15. Формы музыкальной терапии и особенности их применения.
16. Система музыкально-звуковых оздоровительных технологий.
17. Сущность метода пластического музицирования.
18. Характеристика метода вокалотерапии: показания, особенности применения.

19. Возможности музыкотерапии в сохранении здоровья субъектов образовательного процесса.

20. Диагностика средствами музыки.

21. Методы музыкотерапии в работе с детьми, имеющими физические недостатки, поведенческие проблемы и эмоциональные расстройства.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины рекомендуемая литература

7.1. Основная литература

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

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

7.2. Дополнительная литература

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

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

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

4. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие /А.И. Копытин. - М. : Когито-Центр, 2015. - 526 с. : ил., табл., схем. - (Современное психологическое образование). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

89353-437-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542> .

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

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

7. Музыкальная психология [Текст] : учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого" ; авт. сост. М. И. Петухова ; рец.: К. С. Шалагнова, Л. М. Седунова. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. – 90 с.

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 «Музыкальная психотерапия» является неотъемлемой частью процесса освоения дисциплины, условием достижения высоких результатов на теоретическом, методическом и практическом уровнях, аттестации аспирантов в ходе рубежного и промежуточного контроля.

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

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

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

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

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

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

Составитель:

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