

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.06 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. пед. наук, доцент, Т.А. Нежинская
доцент

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «09» июня 2022 г. №12.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» июня 2022 г. №10.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История и теория музыкального образования»: формирование компетенций студентов-бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» путем освоения содержания дисциплины.

Задачи:

- сформировать знание основных периодов в истории музыкального образования;
- сформировать понимание закономерностей, раскрывающих возможности музыкального искусства в музыкальном обучении и воспитании;
- сформировать знание особенностей становления общего и специального музыкального образования в России и за рубежом;
- сформировать знание основных отечественных и зарубежных концепций музыкального образования и воспитания;
- сформировать целостное представление о взаимосвязи различных компонентов системы музыкального образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История и теория музыкального образования» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Теория музыки.
2. Сольфеджио.
3. История зарубежной музыки.
4. История отечественной музыки.
5. Основной музыкальный инструмент.
6. Музыкально-исполнительский практикум.
7. Педагогика.
8. Психология.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Методика музыкального обучения и воспитания.
2. Методология музыкально-педагогического образования.
3. Музыка XX-XXI веков.
4. Дирижерский практикум.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач
- ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Важнейшие понятия, определения, положения, касающиеся профессионального словаря, относящегося к изучаемой дисциплине;
32. Периодизацию истории музыкального образования;
33. Особенности реализации музыкально-педагогического процесса в России и за рубежом.

Уметь:

- У1. Грамотно применять профессиональный терминологический аппарат;
- У2. Анализировать основные этапы и закономерности исторического развития.

Владеть:

- В1. Способами постановки и решения профессиональных задач в области музыкального образования;
- В2. Навыками использования теоретических знаний и практических умений и навыков в предметной области музыкально-художественного образования;
- В3. Навыками формирования развивающей образовательной среды для достижения результатов обучения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.), семестр изучения – 5, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения

	5 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	48
Лекции	16
Практические занятия	32
Самостоятельная работа студента	96
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	5 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Основы теории и истории музыкального образования	5	72	8	16	-	48
2. Музыкальное образование в России и за рубежом	5	72	8	16	-	48

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Основы теории и истории музыкального образования

Тема 1. Теория и история музыкального образования как наука и учебный предмет.

Сущность теории музыкального образования. Педагогика музыкального образования как научный термин. Понятия «музыкальное образование», «музыкальное обучение», «музыкальное воспитание», «музыкальное развитие». Теория и история музыкального образования как сфера деятельности, связанная с научным поиском, разработкой, обоснованием исходных положений, категорий,

закономерностей, на основе которых решаются проблемы музыкального образования.

Тема 2. Цель, задачи, принципы музыкального образования.

Цель и задачи музыкального образования. Принцип единства художественного образования и личностного развития. Свобода и творческая активность. Изучение искусства по законам искусства. Принцип системной целостности развития художественного восприятия, художественно-образной памяти, художественного воображения и художественного мышления.

Принцип опоры на деятельность и личностный подход. Диалог как основа взаимодействия учителя и учащихся в педагогическом процессе. Принципы опоры на творческий метод. Единство индивидуальной и коллективной форм творческой деятельности.

Тема 3. Основные элементы содержания музыкального образования.

Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству. Музыкальные знания. Музыкальные умения и навыки. Опыт музыкально-творческой деятельности в музыкально-образовательном процессе. Компетентностный подход в музыкальном образовании. Виды музыкальной деятельности.

Тема 4. Формы и методы музыкального образования. Научно-исследовательская деятельность педагога-музыканта.

Многообразие методов обучения музыкально-художественным дисциплинам. Общепедагогические репродуктивные и продуктивные методы. Специфика применения общедидактических методов в музыкальном образовании. Комплексные методы формирования творческой активности. Специфические методы музыкального обучения. Научно-исследовательская деятельность педагога-музыканта.

Раздел 2. Музыкальное образование в России и за рубежом

Тема 5. Этапы развития отечественного музыкального образования.

Музыкальное образование с древнейших времен до конца X века. Отечественное музыкальное образование с конца X до середины XVII века. Музыкальное образование во второй половине XVII– первой трети XIX века. Предпосылки переходного периода от музыкально-педагогических традиций Древней Руси к музыкальному образованию Нового времени. Петровская эпоха в истории отечественного музыкального образования. Философия Просвещения и идеи музыкального образования в XVIII веке. Факторы развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики в XIX веке. Светское и религиозное музыкальное образование. Особенности становления и развития системы профессионального музыкального образования в России во второй половине XIX века. Развитие отечественной музыкально-педагогической мысли в области вокальной и инструментальной педагогики в XIX веке. Развития музыкального образования XX веке. Массовое музыкальное воспитание. Общее и профессиональное музыкальное образование. Трансформация целей музыкального образования.

Тема 6. История музыкального образования за рубежом.

Первобытная музыкальная культура. Музыкальное воспитание в культуре Древнего Востока и в эпоху Античности. Музыкальное образование в эпоху Средневековья. Музыкальная культура в эпоху Возрождения. Музыкальное образование в ХУП-ХУШ вв. Современное музыкальное образование в западно-европейских государствах. Современное музыкальное образование в Америке. Современное музыкальное образование в Японии и Китае.

Тема 7. Основные направления и концепции музыкального обучения и воспитания.

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. Психологическое 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 XX веке.

Направление раннего музыкального развития (от рождения до 4-5 лет), его основоположник – японский скрипач и педагог Ш. Сузуки. Обусловленность рождения нового направления особенностями национальной культуры (традиции, отношение к пренатальному и младенческому периодам развития человека), бурным развитием физиологии, новыми течениями в общей педагогике (педоцентризм). 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).

Системный подход к массовому 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.

Массовое музыкальное воспитание в контексте преобразовательных процессов общеобразовательной школы. Соотношение воспитательных и образовательных задач в инновационной школе, воспитательно-образовательные технологии как основное достижение методики XX века.

Тема 8. Роль информационных технологий в модернизации современного музыкального 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.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму

3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с

информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. 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>.

2. Огороднов Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания / Огороднов Д. Е. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/151822>.

3. Коробейников С. С. История музыкальной эстрады и джаза : учебное пособие / Коробейников С. С. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 356 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140726>.

4. Лебедев А. Е. Теория музыкально-исполнительского искусства : учебно-методическое пособие / Лебедев А. Е. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/130472>.

5. Байбикова, Г. В. Основы музыкально-педагогического общения : учебно-методическое пособие / Г. В. Байбикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета

музыки, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-5045-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133819>

6. 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>.

7. 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>.

8. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В.И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103888>

9. Демченко А. И. Азбука музыкального искусства. Краткий свод теоретических сведений : учебное пособие. - Саратов : Саратовская государственная консерватория, 2017. - 50 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73852>.

6.2 Дополнительная литература

1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-технологии [Электронный ресурс] = Management in the field of academic musical culture and modern event-technologies : учебно-методическое пособие [для вузов] / Е. Ю. Андрущенко. - 5-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. - 81, [1] с. : табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/121153/#1>. — Загл. с экрана.

2. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ формирования и развития: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99160>. — Загл. с экрана.

3. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91060>. — Загл. с экрана.

4. Константинова, И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд нейропсихолога [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Теревинф, 2015. — 353 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69912>. — Загл. с экрана.

5. Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на музыкальных занятиях [Электронный ресурс] / О.Ю. Попова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва

: Теревинф, 2015. — 49 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69889>. — Загл. с экрана.

6. Бугрова Н. А. Музыкальная педагогика и психология. Часть 1. Музыкальная психология : учебно-методическое пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 176 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55800>.

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

9. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений [Электронный ресурс] : учеб. / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. — Электрон. дан. — Москва : Издательство «Прометей», 2013. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63284>. — Загл. с экрана.

10. Цыпин, Г.М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и педагогики [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Издательство «Прометей», 2012. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3856>. — Загл. с экрана.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Методический центр по художественному образованию. Режим доступа: <http://somc.ru/>

2. Обучающие тесты. Режим доступа: www.homeenglish.ru/Tests.html

3. Педагогический энциклопедический словарь. Режим доступа: <https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D1%8D.%D0%B1>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. Помещения для самостоятельной работы.

