

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.О.07.02 «МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

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

Проректор по
образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи:

- сформировать знание основных 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 музыкального 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 образовательных и воспитательных задач и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
- сформировать навыки составления учебных программ, подготовки учебно-методических материалов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий), организации различных форм учебной и внеучебной деятельности на различных стадиях педагогического процесса, обеспечения процесса взаимодействия учителя и учащихся на основе музыкально-творческой деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Методика музыкального образования» относится к обязательной части учебного плана.

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

1. Цифровые технологии в музыкальном образовании.
2. Научно-исследовательская работа.
3. Педагогическая практика.

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-11 Способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся;
- ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;
- 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. Особенности реализации музыкально-педагогического процесса;
32. Основные категории и понятия музыкальной педагогики, а также цель, задачи, принципы и методы музыкального образования и воспитания;
33. Основные исторические вехи и приоритеты музыкального образования в России и за рубежом;
34. Пути и способы модернизации содержания музыкального образования;
35. Теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса;
36. Содержание, интегративные связи, принципы и методы преподавания дисциплин музыкально-художественного цикла;
37. Ведущие концепции музыкально-художественного образования и воспитания;
38. Способы проектирования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
39. Основные требования нормативно правовых документов в сфере образования, в том числе, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, изучаемых предметных образовательных областей;
310. Особенности развития музыкальных способностей обучающихся.

Уметь:

- У1. Грамотно применять профессиональный терминологический аппарат;

У2. Проектировать, прогнозировать и анализировать результаты учебной и музыкально-педагогической деятельности;

У3. Составлять и редактировать учебные программы в соответствии с ФГОС и ФГТ;

У4. Составлять конспекты уроков;

У5. Выявлять и анализировать особые образовательные потребности обучающихся;

У6. Ставить цели и задачи музыкально-педагогической деятельности;

У7. Использовать современные методы и технологии музыкального обучения;

У8. Использовать современные методы и технологии педагогического мониторинга музыкального развития обучающихся;

У9. Осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей;

У10. Проектировать и осуществлять совместную и индивидуальную целенаправленную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся.

Владеть:

В1. Современными методами и технологиями музыкального обучения;

В2. Навыками подготовки учебно-методических материалов;

В3. Способами организации различных форм учебной и музыкально-художественной деятельности;

В4. Способами применения современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности;

В5. Способами отбора содержания учебного материала;

В6. Навыками организации различных видов музыкальной деятельности обучающихся.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 час.), семестры изучения – 5, 6, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	5, 6 сем.
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	Кол-во часов 180

Контактная работа, в том числе:	64
Лекции	32
Практические занятия	32
Самостоятельная работа студента	116
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	5,6 сем.
Курсовая работа	6 сем.

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. Сущность методики музыкального образования	5	56	8	8	-	40
2. Задачи, содержание и организация различных видов музыкальной деятельности	5, 6	68	12	16	-	40
3. Методика обучения музыкальным дисциплинам	6	56	12	8	-	36

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Сущность методики музыкального образования

Тема 1. Методика музыкального образования как научная и учебная дисциплина.

Сущность методики музыкального образования как области научного знания и вузовской учебной дисциплины. 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 полихудожественного 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 музыкальным дисциплинам.

Структура и содержание программ предметов музыкально-художественного цикла.

Принцип единства музыкального образования и личностного развития. Свобода и творческая активность. Изучение искусства по законам искусства. 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. Методы музыкального обучения и воспитания.

Многообразие методов обучения музыкальным 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 проективная 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, педагогический мониторинг.

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). Мультимедийные средства обеспечения процесса обучения: обучающие (электронный учебник, хрестоматия), тренинговые, контролирующие (контрольно-диагностические программы); справочные; релаксационные.

Раздел 2. Задачи, содержание и организация различных видов музыкальной деятельности

Тема 5. Виды музыкальной деятельности учащихся.

Музыкальная деятельность учащихся. Методика организации различных видов музыкальной деятельности обучающихся: музыкально-слушательской, певческой, музыкально-инструментальной (включая коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах) и др. Методические подходы к отбору содержания и организации различных видов музыкальной деятельности.

Тема 6. 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-«квазидialog», контрольные уроки.

Содержание и организация занятий в условиях внеурочной деятельности и системы дополнительного музыкального образования. Организация внеклассных и внешкольных форм работы по музыкальному образованию школьников. Средства и методы организации музыкального самообразования школьников. Организация педагогического контроля за музыкальным развитием учащихся.

Педагогическая технология. Алгоритмы управления и алгоритмы функционирования в предметных педагогических технологиях. «Художественно-педагогическая драматургия уроков». Экспозиция, завязка, разработка, кульминация, развязка и последствие как этапы урока искусства.

Преподавание музыкальных 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 7. Планирование и анализ музыкально-педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность в процессе обучения музыкальным дисциплинам. Педагогическая деятельность как деятельность поисково-эвристическая, преобразующая, культуросообразная, целостная, прогностическая, коллективно-творческая. Формы планирования музыкально-педагогической деятельности. Учет требований ФГОС и ФГТ при планировании учебно-педагогического процесса. Типы и структура программ. Планирование и анализ урока музыки. Современные учебно-методические комплекты как программно-методическое обеспечение уроков музыки. Конспект урока. Основные этапы подготовки учителя к уроку. Многообразие форм педагогической деятельности учителя. Современные средства оценивания результатов музыкального образования обучающихся младшего школьного и подросткового возраста.

Личностные качества учителя искусства как средства положительного и долговременного педагогического воздействия.

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

Тема 8. 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 3. Методика обучения музыкальным дисциплинам

Тема 9. 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 10. 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 11. 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.

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. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

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. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста : учебник для вузов / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общей редакцией О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09217-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516947>

2. Бодина, Е. А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514644>

3. Лебедев, А. Е. Теория музыкально-исполнительского искусства : учебное пособие / А. Е. Лебедев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9262-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/190334>

4. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Прометей, 2020. — 502 с. — ISBN 978-5-907244-51-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166049>

5. 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>.

6. Коновалов, А. А. Цифровые технологии в музыкальном образовании : учебное пособие / А. А. Коновалов, Н. И. Буторина. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2022. - 158 с. : ил. - URL: <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/40918>.

6.2 Дополнительная литература

1. 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]

2. 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.

3. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1975>. — Загл. с экрана.

4. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство «Прометей», 2016. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96753>. — Загл. с экрана.

5. 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>.

6. Цыпин, Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство «Прометей», 2011. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3824>. — Загл. с экрана.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека нот и музыкальной литературы. Режим доступа: <http://lib-notes.orgpheusmusic.ru>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.

2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».

2. Информационная система «Таймлайн».

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

учебная аудитория для проведения аудиторных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная фортепиано, компьютером с установленным программным обеспечением, проектором;

учебная мебель и вспомогательные средства: маркерная доска, столы, стулья, стол и стул для преподавателя;

помещения для самостоятельной работы: медиа-зал (к. 2-229), оснащенный АРМ с выходом в Интернет и ИЭОС университета.