

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
Кафедра історії музики

”ПОГОДЖУЮ”

Гарант освітньо-професійної програми,
декан факультету музикознавства,
композиції, вокалу та диригування, доцент

Я. ОЛЕКСІВ

25 червня 2021 року

”ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи, професор

М. КУШНІР

25 червня 2021 року

”ПОГОДЖУЮ”

Декан факультету музикознавства,
композиції, вокалу та диригування, доцент

Я. ОЛЕКСІВ

25 червня 2021 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МУЗИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»**

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	Бакалавр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	025 Музичне мистецтво
Освітньо-професійна програма	Музичне мистецтво
Профілізація	Всі профілізації
Статус	Вибіркова компонента циклу дисциплін професійно-практичної підготовки (ВК 1.1)
Загальний обсяг	2 кредити ЄКТС (60 годин)
Форма підсумкового контролю	Залік (4)
Термін викладання	4 семестр
Факультет	Всі факультети
Форма навчання	Денна

Львів – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Музична психологія» з галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 025 Музичне мистецтво оновлена відповідно до освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженої Вченою Радою ЛНМА імені М. В. Лисенка «26» травня 2021 року (Протокол № 1)

Розробник:

Кияновська Любов Олександрівна – доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри історії музики

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри *Історії музики* “_21_”
_____ червня _____ 2021 р., протокол № _8_

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета загальний огляд основних проблем композиції, інтерпретації, виконавства, тобто всіх проявів спілкування особистості з музикою крізь призму психології музики, спрямований на майбутню професійну діяльність музикантів.

Завдання висвітлити загальні проблеми та універсальні категорії, що стосуються психологічних компонентів процесу художньої творчості, зокрема ті його аспекти, котрі мають безпосереднє відношення до проблематики музичної педагогіки та інтерпретації

2. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ ЗДОБУВАЧ

2.1 Загальні компетентності (ЗК)	
ЗК 1	Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово
ЗК 2	Здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4	Здатність до розв'язання проблем.
ЗК 5	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 6	Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК 7	Здатність до критики та самокритики.
ЗК 8	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 9	Здатність до шанобливого й дбайливого ставлення до історичної спадщини і культурних традицій.
ЗК 10	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 12	Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 13	Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські якості.
ЗК 14	Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 16	Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 17	Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
2.2 Спеціальні (фахові) компетентності (СК)	
СК 12	Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.
3. Програмні результати навчання	

PH 6	Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.
PH 9	Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / та лекторській практичній діяльності.
PH 11	Вміти здійснювати педагогічну діяльність.
PH 12	Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на інструменті / вокалу / диригування / теорії, історії музики / композиції.

4. РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІНИ ЗА СЕМЕСТРАМИ, ГОДИНАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	Розподіл за семестрами			Кількість кредитів ECTS	Кількість годин						Розподіл аудиторних годин за курсами і семестрами							
	Екзамени	Заліки	Атестаційні		Загальний обсяг	Аудиторних			Самостійна робота	I курс	II курс		III курс		IV курс			
						Всього	у тому числі:			Семестри								
	лекційні	індивідуальні	практичні		1		2	3	4	5	6	7	8					
	Кількість тижнів в семестрі																	
	15	15	15		15	15	15	15	15	15								
Музична психологія	-	4	-	2	60	60	20	-	10	30				2				

Розподіл годин та кредитів по курсах та семестрах

КУРС	СЕМЕСТРИ	Кількість кредитів ECTS	Кількість годин					
			Загальний обсяг	Аудиторних			Самостійна робота	
				Всього	лекційні	індивідуальні		практичні
II		2	60	60	20		10	30
	3							
	4	2	60	60	20		10	30

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Лекційні заняття

	Змістовий модуль 1. Історія музичної психології.	години
Тема 1	Предмет та розділи науки музичної психології. Зміст та структура курсу.	2
Тема 2	Історичні витoki музичної психології. Музично-психологічні уявлення на різних етапах розвитку європейської культури.	2
Тема 3	Психологія звукових відчуттів. Від Гельмгольца до	2

	Штумпфа.	
	<u>Змістовий модуль 2. Проблеми психології композиторської творчості.</u>	
Тема 4	Гештальтпсихологія. Музично-психологічна спадщина Ернста Курта	2
Тема 5	Загальні засади психології творчості	2
Тема 6	Психологія композиторської творчості: етапи, індивідуальні параметри, синтез «особистість – творець».	2
	<u>Змістовий модуль 3. Проблеми інтерпретації музики в психологічному аспекті.</u>	
Тема 7	Психологія гри як загальна передумова гри на музичних інструментах	2
Тема 8	Проблеми психології музичного виконавства	2
	<u>Змістовий модуль 4. Психолого-педагогічні ракурси виховання музикантів-фахівців та аматорів.</u>	
Тема 9	Форми і методи музичного виховання дітей у світлі психологічних проблем	2
Тема 10	Розвиток музичних здібностей і творчої особистості.	1
Тема 11	Психокоригуючі методи впливу музики на дітей.	1
	ВСЬОГО	20
	<i>ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ</i>	
	Психологічні проблеми музичного сприйняття.	
Тема 1	Індивідуальні і соціальні передумови музичного сприйняття.	3
Тема 2	Проблема катарсису в музиці	3
Тема 3	Музична герменевтика та її психологічні засади	4
	Всього	10
	Самостійна робота	
	<u>Змістовий модуль 6. Музична терапія та музична психокорекція</u>	
Тема 1	Історичний огляд виникнення та розвитку музикотерапії	10

Тема 2	Розвиток музикотерапії як практичної галузі сучасної медицини.	5
	Поточний контроль	2
Тема 3	Основні параметри музики в їх дії на психофізіологію людини	10
	Підсумковий контроль	3
	Всього	30

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми
1	Вирішення тесту на самоактуалізацію (за А. Маслоу)
2	Укладення психологічного портрету композитора.
3	Пояснення мотивації композиторської діяльності
4	Визначення зв'язку психотипу і роду професійної праці
5	Герменевтичний аналіз виконуваного твору.
6	Національний образ світу в музиці і ментальний код
7	Механізми музичного сприйняття
8	Мотивація раннього музичного розвитку
9	Міждисциплінарне застосування музики
10	Музика і соціальне середовище
11	Політичні компоненти популярної музики
12	Коригуючі функції музики в добу глобалізації
13	Музикотерапія і сучасні форми залежності
14	Зміни сприйняття музичної інформації
15	Психоемоційна автокорекція засобами музики
	Всього

7. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Основні позиції вчення Е.Курта.
2. Психотип виконавця-інструменталіста і його вплив на сценічний імідж.
3. Основні вчення античності та їх дотичність до музичної психології.
4. Методи боротьби зі страхом сцени.
5. Основні засади естетики і філософії бароко та їх зв'язок з психологією музики.
6. Зміни емоційного стану особистості в процесі слухання музики.
7. Класифікація мотивів композиторської творчості та їх психологічне обґрунтування.
8. Переваги і недоліки свого типу темпераменту у виконавстві.
9. Вікова психологія композиторської творчості, особливості раннього, зрілого і пізнього періоду.
10. Особистісна мотивація музичних пріоритетів.

11. Поняття індивідуальних музичних смаків та уподобань, їх характеристики, зв'язок з рисами характеру, типом натури.
12. Процес психологічної настройки на зміст виконуваного твору.
13. Розвиток музичних здібностей і творчої особистості.
14. Особистісна мотивація несприйняття певних музичних стилів і творів.
15. Основні параметри музичного сприйняття.
16. Психологічна установка слухача на твір
17. Гештальтпсихологія і її основні представники.
18. «Гальо-ефект» на прикладі двох порівнюваних творів.
19. Соціальні фактори музичного сприйняття, вироблення смаків та уподобань і форми впливу. Феномен музичної моди.
20. Моделювання виконавського іміджу з врахуванням потреб аудиторії (старшої вікової групи, високого соціального статусу, багатого, обширного тезаурусу) і психологічних закономірностей соціальної групи даного типу.
21. Психокоректуючі методи впливу музики на дітей.
22. Проблеми виконавського іміджу у встановленні контакту з аудиторією.
23. Розвиток музичних здібностей і творчої особистості.
24. Концентрація уваги та яскравість образно-емоційних відгуків слухання музики.
25. Історичний огляд виникнення та розвитку музикотерапії.
26. Індивідуальний психологічний підхід до вибору репертуару.
27. Процеси сприйняття звукового середовища, різниця між музичними звуками і шумами з психологічної точки зору.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка роботи студента складається із сумарного результату оцінювання різних видів навчальної роботи протягом певного часу. До видів навчальної роботи відносяться форми активної та пасивної діяльності студента. Відповідно, розроблена ієрархічна система, в якій пасивні форми оцінюються на порядок нижче аніж активні. До пасивних форми включають відвідування лекцій та ведення конспекту, конспектування обов'язкової літератури, виконання самостійної роботи, відвідування мистецьких і наукових заходів тощо. Активні форми роботи вимагають виявлення студентом власних здібностей, вмінь, ініціативи, логічного та креативного мислення і т.д. Це виступи на семінарських заняттях, підготовка та захист наукових рефератів, виступи на конференціях і т.д.

При розробці шкали оцінювання видів навчальної діяльності враховано всі види аудиторної та поза аудиторної роботи, що відповідає загальним положенням вищих навчальних закладів, а також враховано специфіку роботи

кафедри історії музики. Таким чином до основних нормативних форм роботи додається виконання молоддю науково-пошукових досліджень, а саме: опрацювання спеціалізованої літератури, підготування рефератів та виступи з доповідями на студентських конференціях.

Шкала оцінювання видів навчальної діяльності

Вид навчальної роботи	стаціонар	
	Оціночні бали (за об'єм роботи)	Всього
4 семестр		100
<i>поточний контроль</i>		50
Відвідування лекцій		5
Конспектування обов'язкової літератури	1 x 15	15
Конспектування додаткової літератури	1 x 15	15
Написання тестів	5 x 2	5
Підготовка наукового реферату і його захист	15 x 1	15
<i>підсумковий контроль (залік)</i>		50
Відповіді на запитання:		
а) Вичерпні відповіді на три запитання		35
б) неповні відповіді на три запитання		20
в) відповідь на два запитання		20
г) відповідь на одне запитання		10
Відповідь на додаткове запитання		5

Відмінно, А (90-100 балів)

Поточна успішність – відвідування не менше ніж 90 % від кількості занять, бездоганне та вчасне виконання усіх завдань відповідної складності, володіння необхідним термінологічним багажем, вміння застосувати теоретичні знання і термінологічний багаж для характеристики епохи і стилю автора твору.

Дуже добре, В (82-89 балів)

Поточна успішність – відвідування не менше ніж 85 % від кількості занять, вчасне виконання усіх завдань відповідної складності, володіння необхідним термінологічним багажем. Студент іноді може допуститися несуттєвих помилок.

Добре, С (74-81 балів)

Поточна успішність – відвідування не менше ніж 80 % від кількості занять, вчасне виконання усіх завдань відповідної складності, при яких допущено дві-три суттєві помилки.

Задовільно, D (64-73 балів)

Поточна успішність – відвідування не менше ніж 75 % від кількості занять, виконання усіх завдань відповідної складності, при яких допущено до п'яти суттєвих помилок. Студент не достатньо орієнтується в теоретичному матеріалі, плутає термінологію, не вміє її застосувати

Достатньо, Е (60-63 балів)

Поточна успішність — відвідування не менше ніж 70 % від кількості занять, виконання завдань відповідної складності, при яких допущено шість-вісім суттєвих помилок (26-30 балів). Студент слабо орієнтується в теоретичному матеріалі, його знання достатньо фрагментарні, являють собою набір окремих фактів, не пов'язані в цілісну систему.

Незадовільно FX (35-59)

Поточна успішність – відвідування менше ніж 50 % від кількості занять, невиконання завдань або їх виконання на низькому технічному, рівні, що не відповідає вимогам. Студент не здатний логічно вибудувати причинно-наслідковий ряд розвитку ідеї; не володіє спеціальною термінологією; не може застосувати своїх знань на практиці. Оглядовий рівень опанування матеріалу.

Незадовільно F (0-34)

Поточна успішність – відвідування менше ніж 30 % від кількості занять, невиконання всіх контрольних робіт або їх виконання на дуже низькому технічному, рівні, що навіть приблизно не відповідає вимогам. Студент не орієнтується ані в теоретичному матеріалі, ані в необхідній термінології.

Сумарна шкала оцінювання здобувача з навчальної дисципліни

СУМА БАЛІВ ЗА ВСІ ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	ОЦІНКА ECTS	ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Шкала оцінювання здобувача з семестрового екзамену та поточного контролю

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для заліку (диференційованого) та екзамену
45-50	A	відмінно
41-44	B	добре
37-40	C	
32-36	D	задовільно
30-31	E	
18-29	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-17	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.
3. Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.
4. Бінарні, інтегровані (універсальні) методи.

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

1. Попередній контроль спрямований на виявлення знань, умінь і навичок студентів з творів, які будуть вивчатися.
2. Поточний контроль здійснюється під час практичних занять з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу і виявлення проблем опанування тими чи іншими навичками.
3. Тематичний контроль здійснюється періодично, після вивчення нової теми чи нового розділу і має на меті систематизацію знань та умінь студентів.
4. Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру, а також після закінчення курсу на державному іспиті.

11. ЛІТЕРАТУРА:

1. Гапон Н. Психотерапія емоційного життя засобами малюнку та музики // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта: Зб. наук. пр. / Ред. С.О.Черепанової. – Вип. 3. – Львів: Каменяр, 1998. – С. 153-161.
2. Драганчук В.М. Історія музикотерапії як підґрунтя нових психолого-педагогічних систем // Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. праць. Вип. 3. Луцьк: Волинський академічний дім (книгарня “Планета”), 2000. С. 10-17.
3. Костюк О. Сприймання музики й художня культура слухача. К.: Наук.думка, 1965. 123 с.
4. Роменець В. Історія психології ХІХ - поч.ХХ ст. К.: Вища школа, 1995. 614с.
5. Роменець В. Психологія творчості. – Вид. 2-ге, доп. – К.: Либідь, 2001.
6. Deutsch, D. (Ed.). The Psychology of Music, 3rd Edition. San Diego: Academic Pres, 2013.
7. Dowling, W. Jay and Harwood, Dane L. Music Cognition. San Diego: Academic Press, 1986.
8. Hallam, Cross, & Thaut, (eds.). The Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford: Oxford University Press, 2008
9. Krumhansl, Carol L. Cognitive Foundations of Musical Pitch. Oxford: Oxford University Press, 2001.

10. Patel, Anirrudh D. Music, language, and the brain. New York: Oxford University Press, 2010.
11. Parncutt, R. Harmony: A Psychoacoustical Approach. Berlin: Springer, 1989.
12. Proverbio, A.M. Neuroscienze Cognitive della Musica: Il cervello musicale tra Arte e Scienza, Zanichelli, Bologna, 2019.
13. Sloboda, John A. The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music. Oxford: Oxford University Press, 1985.
14. Lerdahl, F. and Jackendoff, R. A Generative Theory of Tonal Music. The MIT Press, 1996.
15. Jackendoff, Ray. Consciousness and the Computational Mind. Cambridge: MIT Press, 1987. Chapter 11: Levels of Musical Structure, section 11.1: What is Musical Cognition?
16. Temperley, D. The Cognition of Basic Musical Structures. The MIT Press, 2004.
17. Thompson, W. F. Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music New York: Oxford University Press, 2009.
18. Zbikowski, Lawrence M. Conceptualizing Music: Cognitive Structure, Theory, and Analysis. Oxford University Press, USA, 2004.
19. North, A.C. & Hargreaves, D.J. The Social and Applied Psychology of Music. Oxford: Oxford University Press, 2008.
20. Sloboda, J. (). Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa: AMFC, 2002.
21. Lehmann, A., Sloboda, J., Woody, R. Psychology for Musicians. Oxford: University Press, 2007.
22. J. Sloboda, P. Juslin (red.) Music and Emotion: Theory and Research. Oxford: University Press, 2001.
23. M. Manturzevska, H. Kotarska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa: WSiP, 1990.
24. M. Clayton, T. Herbert, R. Middleton (eds.) (). Cultural studies of music. NY-London: Routledge, 2003.
25. Adorno T. W. Ästhetische Theorie. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 1993.
26. Motte-Haber Helga de la. Musikpsychologie. Eine Einführung. Köln: Musikverlag: Hans Gerig, 1996.
27. H. Bruhn, R. Oerter, H. Rüssing (Hrsg.). Musikpsychologie. Ein Handbuch. 2. Aufl. Rowohlt's Enzyklopädie 1993.
28. C. Dallhaus & H. Eggebrecht. Was ist Musik? Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1985.
29. C. Dallhaus & H. de la Motte-Haber (Hrsg.). Systematische Musikwissenschaft. Neues Handbuch für Musikwissenschaft (1982, Bd. 10). Laaber: Laaber.
30. H. de la Motte-Haber (Hrsg.). Nationalstil und nationale Haltung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, u.a., 1991.