

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
БГУКИ

 В.Р. Языкович

14 июля 2019 г.

Регистрационный № УД- 88 /эуч.

Музыкальная терапия

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей
1-16 01 10 Пение (по направлениям),
1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям),
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям)
направлений специальностей
1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка),
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка)

2019

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательных стандартов Республики Беларусь ОСВО 2013; учебных планов учреждения высшего образования для направлений специальностей. Регистрационные номера: С 16-1-61/17 уч., С 16-1-66/17 уч., С 18-1-67/17 уч., С 18-1-68 уч.

Составитель:

Е.Э. МИЛАНИЧ, доцент кафедры теории музыки и музыкального образования учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

Рецензенты:

И.В. ЕФРЕМОВА, доцент кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Н.В. БЫЧКОВА, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка», кандидат искусствоведения

Рекомендовано к утверждению:

кафедрой теории музыки и музыкального образования учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 9 от 24.04.2019 г.);

научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 12.06.2019 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Музыкальная терапия» разработана для высших учреждений образования Республики Беларусь и тесно связана с такими учебными дисциплинами как теория музыки (сольфеджио, элементарная теория музыки), специнструмент, мировая художественная культура (музыка), педагогика, психология (общая, возрастная, художественного творчества и др.).

Уровень развития современной музыкотерапии представляет собой возможности разрешения ряда медицинских, реабилитационных, развивающих, коррекционных и воспитательных задач путем управляемого музыкального воздействия (звуковой вибрацией, вокальными упражнениями, спонтанным музицированием, прослушиванием музыкального произведения). Психотерапевтические и педагогические эксперименты в данной области ведутся в таких направлениях как изучение воздействия звучания отдельных музыкальных инструментов на организм человека в разные периоды его жизни, индивидуального влияния отдельных произведений композиторов прошлого и современности, изучения воздействия традиционной национальной музыкальной культуры на психическое и физическое здоровье человека. В настоящее время применение музыкотерапевтических техник в РБ в области педагогики и музыкальной практики не имеет отлаженной системы. Данное обстоятельство обуславливает разработку курса и написание программы. Материал дисциплины не ставит своей целью всестороннее освещение системы методик и возможностей применения музыкотерапии, а, скорее, носит обзорный характер, отмечая основные тенденции ее использования как комплекса здоровьесберегающих технологий.

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов с существующими в мировой практике направлениями музыкотерапии для возможного применения полученных знаний в собственных профессиональных и оздоровительно-профилактических целях.

Задачами учебной дисциплины являются:

- формирование представления о музыкальной терапии как методе психологической работы;
- усвоение основных категорий и понятий музыкальной терапии;
- получение системного представления об особенностях музыкально-терапевтического процесса, проведении музыкально-терапевтических занятий;
- ознакомление с возможностями использования музыкальной терапии в работе с детьми и подростками;
- развитие творческих и познавательных способностей студентов.

В результате освоения дисциплины «Музыкальная терапия» студенты должны *знать*:

- истории развития музыкальной терапии и ее становлении как науки;

- специфике использования музыкального искусства в оздоровительно-профилактических целях;

- формах и методах, используемых в музыкальной терапии;
- основных категориях и понятиях музыкальной терапии.

уметь:

- сформировать представление о музыкальной терапии как методе психологической работы;
- пользоваться терминологией и понятийным аппаратом музыкальной терапии;

- использовать элементы методических разработок в области музыкальной терапии в практической работе;

владеть:

- системным представлением об особенностях музыкально-терапевтического процесса.

Изучение учебной дисциплины «Музыкальная терапия» даст возможность студентам приобрести *навыки:*

- ориентирования в широких возможностях современных здоровьесберегающих технологий средствами музыки;
- использования полученных знаний как в профессиональной педагогической и творческой деятельности, так и в собственных оздоровительно-профилактических целях.

Освоение учебной дисциплины «Музыкальная терапия» должно обеспечить формирование у студентов следующих компетенций.
Академические компетенции:

АК-2. – владеть системным и сравнительным анализом.

АК-4 – уметь работать самостоятельно.

Профессиональные компетенции:

ПК-19 – планировать и осуществлять административно-организационную деятельность организации (отдельного проекта) исполнительских искусств;

ПК-20 – осуществлять необходимые маркетинговые действия для создания прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации;

ПК-23 – использовать инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники;

ПК-25 – заниматься научно-исследовательской деятельностью в области направлений развития музыкальной терапии;

ПК-26 – знать принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования информации и проведения научных исследований в сфере специализированных проблем музыкального искусства;

ПК-27 – готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные сведения для научных исследований;

ПК-28 – пользоваться современными информационными ресурсами.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Музыкальная терапия» предусмотрено 60 часов, из них 34 часов

аудиторные (24 часа – лекции, 10 часов – практические) . Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Введение

1.1 Музыкальная терапия: теория и практика. История становления.

Музыкальная терапия как средство гармонизации внутренних (биосоциальных) и внешних (с обществом, миром в целом) отношений человека. Изучение и использование влияния акустических волн на психоэмоциональную, духовную и физическую сферы жизнедеятельности человеческого организма в музыкальной терапии. Задачи дисциплины.

История развития музыкотерапии. Эмпирический опыт древних цивилизаций: практика воспитательно-лечебного использования музыки в древних государствах Юго-Восточной Азии (Индии, Китае, Тибете, Японии), в Древней Греции. Опыты лечения музыкой в эпоху Средневековья в странах Европы и Ближнего Востока. Обзор использования целительного воздействия музыки в странах Западной и Восточной Европы, Америки в XVI – XX веках. Особенности подготовки профессиональных кадров в области музыкотерапии.

Основные формы и функции музыкальной терапии.

1.2 Звук как средство музыкально-терапевтического воздействия

Музыка как звуковое образование, объединяющее физико-акустический, коммуникативно-интонационный и духовно-ценностный уровни воздействия и восприятия.

Физико-акустические и музыкальные характеристики звука. Физиологические особенности восприятия звука человеком. Музыкально-резонансная терапия и другие способы лечения звуком.

Раздел 2. Направления музыкально-терапевтического воздействия

2.1 Классификация видов и направлений музыкальной терапии. Эрготропная и трофотропная музыка.

Основные направления музыкально-терапевтического воздействия. Классификация видов музыкальной терапии.

Современное положение музыкальной терапии: американская, швейцарская, немецкая и шведская школы. Американское (музыка как фон) и шведское (музыка как медикаментозное средство) направления музыкотерапии. История развития музыкотерапии в России.

Психологические особенности музыкального восприятия. Эрготропная и трофотропная музыка: систематизация эффектов направленного воздействия на состояние человека.

2.2 Направления музыкальной терапии и основные психологические механизмы ее воздействия

Психологические механизмы музыкотерапии: компенсаторный, сублимационный, изоляционный.

Психоанализ З.Фрейда и К.Юнга и музыкотерапия. Личностно-центрированная терапия К.Роджерса и система методик В.Петрушина. Телесно-ориентированная терапия А.Лоуэна.

Теории арттерапии: психоаналитическая арттерапия М.Наубурга, гуманистическая арттерапия Дж.Райна, арттерапевтическая теория Э.Крамера.

Раздел 3. Интегративная музыкотерапия

3.1 Музыкотерапия как компонент арт-терапии, психодрамы

Арт-терапия: определение, цели.

Игротерапия как универсальная система воздействия. Психодрама и музыка. Музыкотерапия и техники изобразительного искусства. "Методика цветочных выборов" В.Элькина.

3.2 Фольклоротерапия как направление интегративной музыкотерапии

Музыкальный фольклор как способ эстетического и терапевтического воздействия средствами искусства.

Вокалотерапия и музыкальная импровизация в фольклоротерапии. Формы танцевально-двигательной терапии в традиционных обрядах и праздниках. Психодрама и игротерапия средствами фольклора: связь музыки с театрално-игровым началом.

Раздел 4. Основные формы и методы музыкотерапевтической работы

4.1 Рецептивная и активная музыкотерапия

Рецептивная и активная музыкотерапия как основные формы работы. Этапы музыкотерапевтического тренинга. Используемый музыкальный материал и особенности музыкального воздействия.

Цели музыкального воздействия рецептивной музыкотерапии. Основные виды технических приемов работы активной музыкотерапии. Развитие творческого начала: техники самовыражения через музицирование. Звуки тела как источник ритма и мелодии.

4.2 Ведущие методы и приемы музыкотерапии

Значение, роль и техники использования музыкальных инструментов в музыкотерапии. Вокалотерапия в техниках музыкальной импровизации.

Методические направления музыкотерапевтической работы В.Петрушина, А.Клюева, А.Юсфина, В.Элькина и др. Системы музыкотерапевтического воздействия Г.-Г.Декер-Фойгта, Д.Дж. Морено и др.

Раздел 5. Использование музыкальной терапии в работе с детьми

6.1 Музыкальная терапия раннего и дошкольного возраста

Задачи музыкотерапевтической работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

Особенности музыкотерапевтического воздействия в пренатальный, натальный и перинатальный периоды. Феномен импринтинга. Классическая музыка в восприятии детей раннего и дошкольного возраста.

Особенности организации и структура музыкотерапевтического занятия с детьми дошкольного возраста. Возможные техники и варианты игровых упражнений.

6.2 Методики работы с детьми школьного возраста. Арт-педагогика

Объединение терапевтического и воспитательного эффектов воздействия музыки в работе с детьми. Эффективные методы и направления музыкотерапевтической работы с детьми школьного возраста. Особенности развития слуха у детей школьного возраста.

Особенности применения вокалотерапии в работе с детьми, требования к подбору вокальных упражнений и песенного материала.

Музыкальная терапия как компонент арт-педагогики. Основные задачи и методологические принципы арт-педагогики.

6.3 Методы и направления музыкотерапевтической работы с детьми

Музыкальные игры как основа музыкотерапевтической работы с детьми.

Системы обучения Г.Лозанова, Ж.Далькроза, К.Орфа, Ш.Сузуки, М.Ибука, Ф.Шеппарда и др. в современной практике музыкотерапевтической работы с детьми.

Раздел 6. Функциональная музыка

Функциональная музыка как одна из областей применения музыкальной терапии. Определение сферы воздействия функциональной музыки, ее цель и задачи.

Общие требования к организации музыкальных трансляций фоновой (функциональной) музыки. Особенности составления программ музыкального сопровождения.

Неблагоприятные психические (функциональные) состояния человека, поддающиеся коррекции с помощью функциональной музыки (общий обзор).

Раздел 7. Музыкальная импровизация в музыкотерапии

Сущность и цель музыкальной импровизации (спонтанного музицирования) в музыкотерапии. Музыкальная импровизация как техника активной музыкотерапии. Музыкальная импровизация и психоанализ.

Особенности символической трактовки и выбора музыкального инструмента. Голос как инструмент для спонтанного музицирования.

Музыкальное воплощение психологических трудностей в сфере коммуникации.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы и темы	Количество ауд. часов			КРС	Форма контроля знаний
	всего	лекции и	практ. занятия		
Раздел 1. Введение	4				
1.1 Музыкальная терапия: теория и практика. История становления. 1.2 Звук как средство музыкотерапевтического воздействия		2			
Раздел 2. Направления музыкотерапевтического воздействия	6				Конспект, тест, реферат
2.1 Классификация видов и направлений музыкальной терапии. Эрготропная и трофотропная музыка. 2.2 Направления музыкальной терапии и основные психологические механизмы ее воздействия		2		2	
Раздел 3. Интегративная музыкотерапия	5				тест, ответ на семинаре
3.1 Музыкотерапия как компонент арт-терапии, психодрамы 3.2 Фольклоротерапия как направление интегративной музыкотерапии		2		2	
Раздел 4. Основные формы и методы музыкотерапевтической работы	7				Ответ на семинаре, тест
4.1 Рецептивная и активная музыкотерапия 4.2 Ведущие методы и приемы музыкотерапии		2		4	
Раздел 5. Использование музыкальной терапии в работе с детьми	8				Конспект, ответ на семинаре, реферат
6.1 Музыкальная терапия раннего и дошкольного возраста 6.2 Методики работы с детьми школьного возраста. Арт-педагогика		2			
6.3 Методы и направления музыкотерапевтической работы с детьми		2		2	
Раздел 6. Функциональная музыка	2	2			
Раздел 7. Музыкальная импровизация в музыкотерапии	2	2			
<i>Всего...</i>	34	28	8	6	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Декер-Фойгт, Г.-Г. Введение в музыкотерапию / Г.-Г. Декер-Фойгт. – СПб.: Питер-принт, 2003. – 205 с.
2. Кэмпбелл, Д. Музыка для здоровья. Эффект Моцарта / Д.Кэмпбелл. – Минск: Попурри, 2010. – 416 с.
3. Назарова, Л.Д. Фольклорная арт-терапия / Л.Д. Назарова. – СПб.: Речь, 2002. – 240 с.
4. Петрушин, В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: учеб. пособие / В.И. Петрушин. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176 с.
5. Шушарджан, С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма: учеб. пособие / С.В. Шушарджан. – М.: АОЗТ «Антидор», 1998. – 363 с.
6. Шушарджан, С.В. Руководство по музыкотерапии / С.В. Шушарджан. – М.: Медицина, 2005. – 478 с.

Дополнительная

1. Анисимов, Б.Н. Лечебный эффект метода музыкально-резонансной терапии / Б.Н. Анисимов, А.Н. Кузнецов // Музыкальная психология и психотерапия. – 2011. – № 5. – С. 118 – 132.
2. Блаво, Р. Исцеление музыкой / Р.Блаво. – СПб.: Питер: Питер-принт, 2003. – 188 с.
3. Ворожцова, О.А. Музыка и игра в детской психотерапии / О.А. Ворожцова. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2004.- 54 с.
4. Зыкова, М.Н. Фольклоротерапия / М.Н. Зыкова. – М.: МОДЭК, 2004. – 156 с.
5. Крамер, Э. Арт-терапия с детьми / Э. Крамер.- М.: Генезис, 2013.- 328с.
6. Копытин, А.И. Системная арт-терапия / А.И. Копытин. – СПб.: Питер, 2001.- 354 с.
7. Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. – М.: Когито-Центр, 2007. – 196 с.
8. Морено, Д.Дж. Включи свою внутреннюю музыку / Д.Дж. Морено. – М.:Когито-Центр, 2009. – 141 с.
9. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия / Под ред. Е.В. Свистуновой. – М.: Форум, 2012. – 192с.
10. Рудзик, Ё.Е. Фольклор как фактор сохранения психического, физического и духовно-нравственного здоровья школьников / Ё.Е. Рудзик // Музыкальная психология и психотерапия. – 2010. – № 2. – С. 122 – 130.
11. Шеппард, Ф. Развивающая музыка / Ф.Шеппард. – Минск: Попурри, 2009. – 413 с.
12. Элькин, В.М. Целительная магия музыки. Гармония цвета и звука в терапии / В.М. Элькин. – СПб., 2000. – 98 с.

Темы семинарских занятий

Семинар I. Фольклоротерапия как направление интегративной музыкотерапии

1. Музыкальный фольклор как способ эстетического и терапевтического воздействия средствами искусства.
2. Вокалотерапия и музыкальная импровизация в фольклоротерапии.
3. Формы танцевально-двигательной терапии в традиционных обрядах и праздниках.
4. Психодрама и игротерапия средствами фольклора: связь музыки с театрально-игровым началом.

Семинар II. Методы и направления музыкотерапевтической работы с детьми

1. Танцевально-двигательная терапия и «Ритмика» Жака Далькроза в работе с детьми.
2. Музыкотерапия и система обучения К.Орфа.
3. Метод Ш.Сузуки и Школа раннего развития М.Ибука.
4. Система обучающих и коррекционных методик Ф.Шеппарда.
5. Музыкальные игры как основа музыкотерапевтической работы с детьми.

Семинар III-IV. Ведущие методы и приемы музыкотерапии

1. Роль вокалотерапии в техниках музыкальной импровизации.
2. Значение, роль и техники использования музыкальных инструментов в музыкотерапии.
3. Методические направления музыкотерапевтической работы В. Петрушина, А. Ключева, А. Юсфина, В. Элькина, Г.-Г. Декер-Фойгт, Д. Кэмпбелла, Д. Дж. Морено, Р. Блаво и др..

Рекомендуемые средства диагностики

Оценка учебной работы и контроль самостоятельной работы студентов осуществляются в соответствии с требованиями разделов общеобразовательного стандарта «Выпускник должен знать» и «Выпускник должен уметь».

Самостоятельная работа студентов оценивается комплексно с помощью следующих диагностических средств:

- подготовка ответа на семинаре;
- реферат;
- тест;
- устная форма зачета.

Успеваемость студентов в течение прохождения дисциплины контролируется на итоговом зачете и с помощью выполнения устных (выступление на семинаре) и письменных (реферат) форм работы. Освоение дисциплины также предполагает тестовую форму контроля, проверяющую знания по пройденным в течение семестра темам.

Итоговый зачет включает в себя ответы по теоретическим темам курса.

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает как изучение и конспектирование рекомендованной учебно-методической литературы для более углубленной проработки отдельных понятий и тем курса, так и самостоятельное осмысление и проработку проблемных вопросов и тем в виде реферата (согласно рекомендациям преподавателя).

Педагогические методы и технологии

Для приобретения студентами опыта самостоятельного решения профессиональных задач в программе учебной дисциплины учтены признанные сегодня эффективными следующие педагогические методики и технологии:

- проблемно-модульного обучения и рейтинговой системы оценки знаний;
- учебно-исследовательской деятельности;
- коммуникативные (дискуссии, учебные дебаты и др.);
- игровые.