Запорізький національний університет

**факультет цільної педагогіки та психології
кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності**

Назва курсу	**Музична терапія**
Викладач	Локарєва Галина Василівна
Контактний тел.	099 435 84 53
E-mail:	lokareva.g@gmail.com
Сторінка курсу в Moodle	<https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=1707>
Консультації	Щопонеділка 14:30 по 15:50, 8 корпус ЗНУ, каб. 218.

1. **Анотація до курсу**

Розвиток професійної майстерності неможливий без творчого відношення до професійної діяльності та рефлексії процесу її здійснення та удосконалення. У даному курсу в контексті інформаційно-аксіологічного підходу розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації соціально-терапевтичної діяльності соціального педагога, на яких вона базується. Курс „ Музична терапія” розраховано на магістрів факультету соціальної педагогіки та психології (СПП) спеціальності: соціальна педагогіка.

Курс „ музична терапія” складається з двох навчальних модулів.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Програма з курсу „ Музична терапія” відповідає навчальному плану з підготовки спеціальності: театральне мистецтво рівня магістр і за планом викладається у циклі навчальних дисциплін „Вибіркові навчальні дисципліни та цикл професійно орієнтованих дисциплін”. Курс „ Музична терапія ” є складовою частиною вивчення теоретичних та прикладних аспектів професійної діяльності майбутніх акторів з позиції творчого підходу до професійної діяльності.

Він дає можливість магістрам більш глибоко та компетентно наповнити професійний тезаурус новітніми соціально-терапевтичними технологіями розвитку соціально-психологічних якостей особистості, навчитися творчо вирішувати професійні задачі, спрямований на розвиток творчого професійного мислення.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Музична терапія» ґрунтується на основних положеннях соціальної педагогіки (реабілітаційна функція професійної діяльності соціального педагога, види соціально-психологічної реабілітації), загальної психології з проблем сприйняття як основи пізнавальної діяльності в аспекті мистецтва як форми свідомості людини. Основні проблеми, що розглядають у процесі вивчення курсу подаються на базі музичного мистецтва, а саме: проблеми елементарного музикування, основні функції видів мистецтва, основні засоби художньої виразності, жанри та стилі.

1. **Мета та завдання курсу**

Мета: ознайомити здобувачів з музикотерапією як технологією, як методом, як засобом професійної діяльності соціального педагога.

Основними завданнями викладання дисципліни «Музична терапія» є:

- показати значення елементарного музикування у соціально-педагогічній роботі і різницю його від музикування у мистецтві;

- ознайомити з основними музико-терапевтичними формами і методами роботи фахівця;

- ознайомити зі змістом основних видів музикотерапії, її формами та методами; - дати уявлення про практичне застосування музикотерапії в роботі соціального педагога з різними верстами населення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

знати: *

- місце та роль музикотерапії у різних видах професійної діяльності соціального педагога;

- види музикотерапії:

- основні техніки музикотерапії;

- форми та методи музикотерапії для роботи з різними клієнтами;

вміти:

- складати програму роботи з групою клієнтів:

- визначати оптимальні форми та методи роботи з конкретною групою, з конкретним клієнтом;

- складати регулятивні питання для управління груповими процесами протягом корекційної роботи.

1. **Формат курсу**

Освоєння курсу передбачає використання таких форматів:

- лекцій із застосуванням інтерактивних методик («діалог зі здобувачами вищої освіти», розбір прикладів застосування форм та методів навчання та виховання);

- практичних занять, що передбачають залучення здобувачів вищої освіти до практичного застосування теоретичних та практичних засад з педагогіки та психології у майбутній професійній діяльності;

- виконання творчо-пошукової роботи;

- підготовку до атестаційного тестування та заліку.

1. **Результати навчання та форми оцінювання**

Компетентності

* Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціально-педагогічної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
* Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
* Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність планувати та управляти часом.
* Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
* Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
* Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, тендерних, етнічних та інших особливостей.
* Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад

Компетентності **оцінюються за допомогою**
практичних завдань
рівня самостійної підготовки виступів під час семінарів
виконання творчих завдань
виступів на практичних заняттях
рефлексій, участі в обговоренні
рівня написання індивідуального завдання

5.Обсяг курсу

Вид заняття	лекції	практичні	самостійна робота
Кількість годин	22	12	86

7. Матеріально-технічне забезпечення

Невід’ємну частина курсу складає система електронного забезпечення навчання – Moodle, в якій розміщуються допоміжні матеріали до компонент дисципліни, тестові завдання для самоперевірки, а також форми для проведення рефлексій за курсом.

8. Політики курсу

Важлива змістовна особливість курсу у поєднанні теоретичних засад двох галузей знань – музики та соціальної педагогіки у формуванні практичних вмінь та навичок і застосування їх у професійній діяльності актора. Відповідно до цього головне очікування від всіх учасників освітнього процесу – викладача та студентів – свідоме налаштування на неупереджений і відповідальний аналіз власних і чужих думок і текстів, максимально можливе дотримання норм Кодексу академічної доброчесності Запорізького національного університету під час підготовки до виступів на семінарських заняттях і написання індивідуального завдання. Курс має сприяти формуванню розуміння відповідальності за кожну висловлену думку і підготовлений текст, обережність і виваженість у формулюванні власної концептуальної позиції. Тим самим очікується, що і викладач, і здобувачі вищої освіти мають більш усвідомлено підходити до виконання навчальних завдань, участі у лекційних і практичних заняттях. Від усіх сторін очікується активна позиція, у тому числі, щодо пошуку можливостей виконання пропущених завдань і проходження передбачених форм контролю. Комунікації між викладачем і здобувачами вищої освіти відбувається в аудиторії, у системі електронного забезпечення навчання Moodle, а також в рамках запланованих для цього курсу консультацій.

9 . Схема курсу

№ **п/п**	**Тема, план**	**Форма діяльності (заняття) / Формат**	**Години**	**Завдання**	**Термін виконання**
I, 2.. 3	**Предмет, завдання та функції музикотерапії.** Зміст базових понять «музика», «терапія».4 ; «музикотерапія». Мета та основні завдання музикотерапії. Сфери застосування музикотерапії Функції музикотерапевта (соціального; педагога). Музика - соціальний педагог - клієнт.	Лекція	2		
Історико-соціальиий досвід застосування музики як засобу соціальнопсихологічного впливу на людину Роль мистецтва в життєдіяльності людини. Функції мистецтва. Основні типи інформаційної системи твору мистецтва та її зміст. Основні форми та методи музикотерапії Заходу (Англія, Італія, Німеччина, США. Норвегія). Специфіка музикотерапії Сходу (Індія, Японія, Китай). Музикотерапія в Україні та державах СНГ.	Лекція	4		
Історико-соціальиий досвід застосування музики як засобу соціально-психологічного впливу на людину Роль мистецтва в життєдіяльності людини. Функції мистецтва. Основні типи інформаційної системи твору мистецтва та її зміст. Основні форми та методи музикотерапії Заходу (Англія, Італія, Німеччина, США. Норвегія). Специфіка музикотерапії Сходу (Індія, Японія, Китай). Музикотерапія в Україні та державах СНГ.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект відповіді, нотатки, цитати); Розробити творчі завдання відповідно теми презентації	прот. тижня
4 5	**Музикотерапія в системі естетотерапії.** Естетотерапія як системоутворюючий чинник впливу «краси» на психосоматику людини. Місце музикотерапії в.системі естетотерапії. Впутріпредметні зв'язки елементів системи естетотерапії. Використання соціальним педагогом потенціалу кожного елементу естетотерапії в музико терапевтичній технології.	Лекція	2		
Музикотерапія в системі естетотерапії. Естетотерапія як системоутворюючий чинник впливу «краси» на психосоматику людини. Місце музикотерапії в.системі естетотерапії. Впутріпредметні зв'язки елементів системи естетотерапії. Використання соціальним педагогом потенціалу кожного елементу естетотерапії в музико терапевтичній технології.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект відповіді, нотатки, цитати); Розробити творчі завдання відповідно теми презентації	
.**Музика як медіум в соціально-педагогічній роботі** Звукове оточення. Специфічні особливості музики як виду мистецтва. Психологічні установки на сприйняття музики. Компоненти музичного сприйняття. Вплив музики на психіку людини. Значення музичних інструментів у музикотерапії. їх різновиди. Роль імпровізації у музикотерапії. Гра на музичних інструментах - це професійно спрямоване спілкування.	лекція	2		
.**Музика як медіум в соціально-педагогічній роботі** Звукове оточення. Специфічні особливості музики як виду мистецтва. Психологічні установки на сприйняття музики. Компоненти музичного сприйняття. Вплив музики на психіку людини. Значення музичних інструментів у музикотерапії. їх різновиди. Роль імпровізації у музикотерапії. Гра на музичних інструментах - це професійно спрямоване спілкування.	Практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Виконання практично-пошукового завдання . Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	прот. тижня
5. 6.	**Зміст музикотерапії та'використання її у професійній діяльності соціального педагога** Мета та завдання музикотерапії. Види та функції музикотерапії. Використання психоенергетичної інформації музичного твору в роботі соціального педагога. Місце музикотерапії у діагностичній та корекційній роботі. Діагностика та соціальнопедагогічна корекція засобами музики.	Лекція	2		
Зміст музикотерапії та'використання її у професійній діяльності соціального педагога Мета та завдання музикотерапії. Види та функції музикотерапії. Використання психоенергетичної інформації музичного твору в роботі соціального педагога. Місце музикотерапії у діагностичній та корекційній роботі. Діагностика та соціальнопедагогічна корекція засобами музики.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Розробити творчі завдання відповідно теми презентації	
7.	**Застосування річних видів арттерапії у музикотерапії як соціальнопедагогічної технології** Значення голосу для людини та використання -ного у музикотерапії. Вокальні імпровізації. Танцювальні засоби у музикотерапія. Образотворчі прийоми в активній музикотерапії. Музика у казкотерапії. Застосування елементів драмотерапії в музико терапевтичній технології.	лекція	4	.	
8.	**Застосування річних видів арттерапії у музикотерапії як соціальнопедагогічної технології** Значення голосу для людини та використання -ного у музикотерапії. Вокальні імпровізації. Танцювальні засоби у музикотерапія. Образотворчі прийоми в активній музикотерапії. Музика у казкотерапії. Застосування елементів драмотерапії в музико терапевтичній технології.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Виконання практично-пошукового завдання . Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	
	Зміст, форми та методи музикотерапії в роботі з різними типами клієнтів. Психолого-педагогічні особливості роботи з дорослими людьми. Педагогічні принципи, зміст та форми .музикотерапії з дорослими людьми. Місце музичного мистецтва в роботі соціального педагога з людьми похилого віку. Робота соціального педагога з онкохворими засобами музики. Особливості використання музикотерапії соціальним педагогом в роботі з людьми, які почувають себе самотньо. Робота соціального педагога з людьми з особливими потребами засобами музики.	лекция	4		
	Зміст, форми та методи музикотерапії в роботі з різними типами клієнтів. Психолого-педагогічні особливості роботи з дорослими людьми. Педагогічні принципи, зміст та форми .музикотерапії з дорослими людьми. Місце музичного мистецтва в роботі соціального педагога з людьми похилого віку. Робота соціального педагога з онкохворими засобами музики. Особливості використання музикотерапії соціальним педагогом в роботі з людьми, які почувають себе самотньо. Робота соціального педагога з людьми з особливими потребами засобами музики.	Практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Виконання практично-пошукового завдання . Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	
	Музикотерапія в роботі з дітьми Психологічно-педагогічні особливості роботи з дітьми різного віку. Соціальнопедагогічна робота музикотерапевта з девіантиими підлі тками. Форми та методи роботи соціального педагога з дітьми з особливими потребами засобами музики. Музикотерапія в вирішенні комунікативних проблем дітей. Музикотерапія у розвитку пізнавального потенціалу дитини.	лекція	2		
	Залік	Підсумковий контроль		Підсумкова рефлексія власних досягнень	

10. Система оцінювання та вимоги

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях:

Оцінка «відмінно» (5 балів):

−свідоме, правильне, глибоке й повне засвоєння і розуміння програмного матеріалу;

−виклад матеріалу впевнений, логічний, лаконічний, аргументований;

−уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження;

−самостійне, творче застосування знань.

Оцінка «добре» (4 бали):

−свідоме з незначними помилками та прогалинами засвоєння програмного матеріалу, які студент спроможний виправити після зауважень або за допомогою викладача;

−самостійне репродуктивне застосування знань;

−деякі порушення логіки та послідовності відповіді.

Оцінка «задовільно» (3 бали):

−механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу із великими прогалинами;

−порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня самостійність мислення.

−репродуктивне застосування знань за вказівками викладача.

Оцінка «незадовільно»: (0-2 бали):

−відсутність знань, умінь та навичок;

−несвідоме, механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу з великими прогалинами;

−відсутність самостійності, неспроможність виправити помилки при зауваженні чи додаткових запитаннях.

Критерії оцінювання практично-пошукового завдання (мах - 20 балів):

Оцінка «відмінно» (17-20 балів):

− виклад матеріалу логічний та послідовний;

− самостійне, творче, ініціативне застосування знань;

− поєднання повноти та лаконічності у виконанні завдання;

− відмінна якість оформлення.

Оцінка «добре» (12-16 балів):

−виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний;

−самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками викладача;

−старанність і вправність застосування набутих знань;

− добра якість оформлення.

Оцінка «задовільно» (6-11 балів):

− механічність, фрагментарність викладу матеріалу;

− порушення логіки та послідовності подання інформації;

− недостатня самостійність мислення;

− задовільна якість оформлення.

Оцінка «незадовільно» (0-5 балів):

− відсутність виконання всіх завдань;

− неповне висвітлення матеріалу;

− фрагментарність подання інформації;

− незадовільна якість оформлення.

Накопичення балів студентами відбувається у період вивчення дисципліни на підставі проведення викладачем двох основних видів контролю: **поточного (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу в обсязі певної теми чи окремого розділу) та **підсумкового (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу по завершенню курсу).

Поточне тестування та самостійна робота			Екзамен	Сума
			40	100
Розділ 1	Розділ 2	
30	30

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю складає 60 балів, з яких:

- 30(Р1 -15б; Р2 – 15б) - за теоретичні знання (доповіді на практичних заняттях, проходження поточного тестування);

- 30(Р1 -15б; Р2 – 15б) - за практичні вміння (виконання і презентація практичного завдання).

Допуск до підсумкового контролю складає 35 балів.

Максимальна кількість балів за результатами підсумкового контролю складає 40 балів, з яких:

- 40 балів - за теоретичні знання (з яких 20 – усна відповідь на основні питання програми, 10 - практична співбесіда за результатами практично-пошукового завдання і10 - усна відповідь на поставлені додаткові питання);

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою **ECTS**	**За шкалою** **університету**	**За національною шкалою**	
Екзамен	**Залік**
A	90 – 100 (відмінно)	5 (відмінно)	Зараховано
B	85 – 89 (дуже добре)	4 (добре)
C	75 – 84 (добре)
D	70 – 74 (задовільно)	3 (задовільно)
E	60 – 69 (достатньо)
FX	35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)	2 (незадовільно)	Не зараховано
F	1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

11. Рекомендована література

Основна:

1. Алвин Д., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. Москва:Теревинф, 2004. 142 с.
2. Блаво Р. Исцеление музыкой. Санкт-Петербург: Питер. 2003. 192 с.
3. . Ворожцова О.В. Музыка и игра в детской психотерапии: Музыкальная арт-терапия для детей. Москва: Из-во института психотерапии, 2004. 89с.
4. Декер-Фойгт Г.-Г. Введение в музыкотерапйто. Санкт-Петербург: Питер, 2003.208с.
5. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / уклад. Н. Квітка. Київ, 2013. 82 с.
6. Олексюк О.М. Музична педагогіка; навчальний посібник. Київ: КНУКіМ, 2006. 187с.
7. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учеб. пособие для студентов и преподавателей . Москва: Академический проект; Гаудеамус, 2009. 400 с.
8. Рощин А. Основы музыкотерапии и генильности . Харьков: «Финарт»,2012. 148 с.
9. Федій О. А. Естетотерапія: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп.Київ: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. 304 с.

Додаткова:

1. Дашак, А. Музична терапія .Дзвін, 2003. №5-6. C.l 15-117.

2. Картава. Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомчинського. Серія : Педагогічні науки .2015. № 1. С. 127-132.

3. Локарєва. Г. В. Використання засобів музичної терапії в самореалізації дітей з особливими потребами. Вісник Запорізького національного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. стат. /голов, ред. Л.І.Міщик. 2009. № 2. С. 129-133.

4. Локарєва Г.В. Казкотерапія в підготовці соціальних педагогів до професійної діяльності: теорія і практика:" монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. 416 с.

5. Локарєва Г.В. Можливості використання музикотерапії в загальноосвітніх закладах. Мистецтво та освіта: науково-методичний- .журнал. :Педагогічна думка, 2016. № 4 (82). С. 7-11.

6. Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація як педагогічна проблема: монографія. Запорожжя: Запорізький державний університет, 2001. 254с.

7. Луковська (З, С како дуб В, Іванова Л. ' БогомолА. Сполучення елементів музикотерапії та фізичних вправ прн реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки , Спортшшиіі вісник IIрік)//іи/кнґя, 20\0. № 1. С. 104-108.

8. Любан-ГІлоцца Б.,ГІобероежпая Г.. Белов О. Музыка п психика: Слушать душой Київ: «АДЕФ Украина». 2002. -198 с.

9. Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами мистецтва /за ред.. проф. А.Й.Капської. Київ: ДЦССМ.2002. 96 с.

10. Скрипник, Т. Структура та підґрунтя методики музичної терапії для дітей з аутизмом. Дефектологія. 2007. № 1. С. 26-29.

11. С кори к, Т. В.Методи музичної терапії у соціальній роботі. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2013. №1(2). С. 227-234.

12. Соціальна педагогіка: Теорії і технології: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. З 16 с.

13. Технології соціально-педагогічної роботи: навчальний посібник /за заг. ред.проф. А.Й.Капської. Київ: Аспект, 2000. 372 с.

14. Яковлева К. Лікування музикою у піфагорійців. Молода наука - 2013 : зб. наук, праць студ., аеп. і молод, вчси. : v 5 г. редкол.: М.О. Фролов та ін. 2013. Т. 1. С. 346- 347.

15.Янчиннш. В. 11. Інтуїтивне музіщіювання - цікавий напрям арттерапії .Практична соціальна робота. 2005. № 12. С. 6-7.

І н ф о р м а ц і й н і р е с у р с и

1. Арт-терапия . URL: hup An \. wi k і peu і a ior»/wi k і /

2. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / уклад. 1-і. Квітка. Київ, 2013. 82 с. URL : [http://ebooks.znii.edu.Ha/fiIes/Bibiiobooks/lnshi59/004325 I .doc](http://ebooks.znii.edu.Ha/fiIes/Bibiiobooks/lnshi59/004325%20I%20.doc).

3. Муззыкотерапия .URL: zvann.narod.rmaLM.html.

4. Музыкотерапия в реабилитации детей .URL: infmed.kharkov.na>MusicD.htm.

5. Музыкотерапия. Владимир Элькии "Человек и мелодия" (феномены музыкотерапии мелодическими шедеврами).UR!.: vntzzone.rn>articles/music_t.htm.