Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины

«Методика преподавания специальных творческих дисциплин высшей школы»

Направление подготовки: 53.09.01

специальность Искусство музыкально-инструментального исполнительства

(по видам: концертмейстерское исполнительство на фортепиано)

уровень подготовки кадров высшей квалификации

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса.	
2.	Требования к уровню освоения содержания курса.	
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности	
4	Структура и содержание дисциплины	
5.	Организация контроля знаний	
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.	
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.	

1.цель и задачи курса

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания концертмейстерского класса и практическими навыками концертмейстерской подготовки, в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в организациях высшего профессионального образования и концертных исполнителей (концертмейстеров).

Задачами дисциплины является изучение методов развития музыкальных способностей студентов вузов, освоения им видов техники концертмейстерской игры, репертуара согласно программным требованиям, методики проведения урока, подготовки обучающегося к концертному выступлению.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства;

ПК-2 - способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности;

ПК-3 - способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса;

ПК-4 - способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-5 – готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар;

ПК-8 - способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи.

В результате освоения данной компетенции ассистенты-стажеры должны:

знать: лучшие отечественные и зарубежные методики обучения концертмейстерскому искусству, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные методы и приемы преподавания, психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп, методическую литературу по профилю, сущность и структуру образовательного процесса, способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса, объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, основные категории музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, цели, содержание, структуру образования, образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе, общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, основы планирования учебного процесса в организациях высшего профессионального образования;

уметь: развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач, создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями;

владеть: навыками общения со студентами, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания дисциплин в организациях высшего профессионального образования, навыками воспитательной работы с обучающимися; навыками разработки современных образовательных технологий, определения оптимальной цели и стратегии обучения, создания творческой атмосферы образовательного процесса; формирования профессионального мышления, внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 360 часа, аудиторная работа - 72 часа, самостоятельная работа – 288 часов. Время изучения – 1-4 семестры, по 1 часу в неделю.

Формы контроля: 3, 4 семестры – зачет.

Виды учебной работы – лекции, семинары, практические занятия

4.Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы		Всего часов
1	Введение		4
2	Тема 1. Музыкальные способности. Психологические свойства личности, необходимые для концертмейстерской деятельности.		8
3	Тема 2. Работа над музыкальным произведением в классах выдающихся педагогов. Организация работы над музыкальным произведением.		22
4	Тема 3. Организация и планирование учебного процесса на разных этапах обучения пианиста-концертмейстера.		6
5	Тема 4 . Методика проведения урока.		10
6	Тема 5 . Исполнение произведений разных стилей и жанров. Формирование элементов исполнительского мастерства в процессе работы над музыкальным произведением.		22
		Всего	**72**

Содержание

Введение.

Методика обучения концертмейстерской игре как часть индивидуальной художественной педагогики. Эволюционирующий характер методики, обусловленный изменением социальных и культурных условий. Связь методики с педагогикой, психологией. Роль личности педагога в воспитании музыканта. Совершенствование педагогического мастерства.

Тема 1. Музыкальные способности. Психологические свойства личности, необходимые для концертмейстерской деятельности.

Важнейшие предпосылки становления музыканта-концертмейстера. Общая характеристика комплекса музыкальных способностей. Основные задачи, возникающие перед педагогом концертмейстерского класса в отношении развития общих и специальных способностей ученика Проблемы определения способностей.

Развитие музыкального слуха. Слух и его разновидности. Специфика ансамблевого (концертмейстерского) слышания. Слуховое восприятие и слуховое представление (внутренний слух). Методы развития слуха. Слуховое развитие как основа музыкального мышления.

Развитие музыкально-ритмического чувства ученика в ансамбле. Особенности переживания ритмической стороны музыки. Постепенное накопление ритмических впечатлений.

Музыкальная память. Виды памяти, их роль в ансамблевой игре. Формирование слухомоторных связей как основа развития памяти пианиста. Значение осмысленного анализа исполняемой музыки для прочного запоминания. Причины нарушений в работе памяти и методы их устранения.

Воображение и творческие способности. Специфика работы музыкально-исполнительского воображения: оперирование музыкальными образами, создание вариантов исполнения и целостной исполнительской концепции. Накопление в памяти запаса слуховых впечатлений и образных представлений для создания ассоциативного фонда, необходимого для работы воображения. Использование заданий творческого характера для активизации воображения.

Развитие музыкального мышления ученика. Творческий характер исполнительской деятельности. Развитие творческих способностей на разных этапах обучения. Проблема эмоциональной отзывчивости. Интуиция.

Исполнительская воля, её проявление в деятельности концертмейстера. Внимание и его роль в концертмейстерской деятельности.

Тема 2. Работа над музыкальным произведением в классах выдающихся педагогов. Организация работы над музыкальным произведением.

Развитие исполнительских способностей и художественного мышления учащихся в процессе работы над ансамблевым (вокальным или инструментальным) музыкальным произведением. Виды работы над произведением (ознакомление, эскизное разучивание, детальное разучивание для исполнения на эстраде, репетиционный процесс, накопление репертуара).

Проблемы содержания и формы музыкального произведения. Методы освоения образного содержания. Роль слухового опыта и исполнительского воображения в создании художественного образа. Формирование навыков осознания интонационной, гармонической, ритмической, фактурной записи как отражения содержания музыкальной речи. Проблемы стилистики исполнения.

Организация работы над произведением в концертмейстерском классе. Деление процесса работы на этапы, содержание каждого из этапов.

Подготовка к эстрадному выступлению, репетиционный период. Эстрадное волнение и методы преодоление чрезмерного волнения. Значение публичного выступления как нового этапа работы над произведением.

Тема 3. Организация и планирование учебного процесса на разных этапах обучения концертмейстера.

Методы обучения в вузе. Проблема формирования творческой индивидуальности студента. Формирование самостоятельности музыкального мышления в вузе.

Составление индивидуальных планов. Принципы выбора репертуара с учетом задач художественного и технического развития, а также сильных и слабых сторон подготовки ученика.

Работа педагога над расширением круга произведений, используемых в работе, изучение современного репертуара.

Тема 4 . Методика проведения урока.

Методика проведения урока. Цели и задачи урока, его организация в зависимости от содержания основных педагогических задач. Виды работы на уроке Особенности проведения урока с учениками разной музыкально-пианистической подготовки. Проведение контрольных мероприятий.

Подготовка педагога к уроку (исполнительская готовность к показу, педагогическая редакция текста, планирование урока, умение использовать словесные пояснения с учетом уровня развития ученика).

Тема 5. Исполнение произведений разных стилей и жанров. Формирование элементов исполнительского мастерства в процессе работы над музыкальным произведением.

Звук как основное выразительное средство исполнения. Особенности звукообразования в ансамбле. Развитие умения вслушиваться в звук и его протяженность. Особенности тембрового слуха пианиста-концертмейстера, значение слухового опыта для создания тембровых представлений. Тембр и туше, разнообразие приемов звукоизвлечения в связи с конкретными задачами концертмейстерской техники. Стиль и звук.

Динамические особенности звучания в ансамбле. Выразительные возможности динамики. Динамика и тембр звука. Динамика и эмоциональность. Роль динамики в построении формы: динамический план произведения, линия кульминаций, звуковая перспектива, расчлененность ансамблевой фактуры по вертикали, создание звуковых планов по глубине, динамические контрасты и акценты. Стилевые принципы выбора динамических красок.

Ритм, метр, темп. Значение ритмического начала в создании целостной формы ансамблевого произведения. Уровни метрической пульсации (счетные единицы и их объединение в более крупные построения, такты высшего порядка). Выразительные возможности ритма. Ритмооснова (равномерная пульсация) и ритмическая свобода (агогические отклонения разного масштаба). Полиритмия. Паузы, цезуры, ферматы. Стилевые и ансамблевые закономерности ритма. Особенности ритма в сольном и ансамблевом исполнении. Темп как одна из существенных характеристик музыкального образа. Скоростные и выразительные стороны темпа. Темповые термины XVIII века и их связь с теорией аффектов. Темп и стиль. Авторские указания темпа.

Педализация. Роль правой педали в ансамблевом исполнении. Принципы действия правой и левой педалей. Функции педали. Формообразующая и колористическая роли педали. Приемы педализации. Педализация и вопросы стиля. Работа над развитием педального слуха и педальной техники.

Работа над мелодией. Фортепианно-исполнительское интонирование как отражение художественных намерений пианиста в ансамбле. Логика мелодического развития. Особенности фразировки, линии кульминаций, интонационных «точек тяготения» в ансамбле. Динамика и агогика при создании мелодической линии. Исполнение мелодий различного стиля, проблемы пения на фортепиано, «речевая» выразительность, значение артикуляции для создания ясной мотивной структуры ансамбля и разнообразной манеры исполнения мелодий. Мелодия и гармония. Выразительная роль гармонии в сочинениях разных стилей. Формообразующая и колористическая функции гармонии.

Полифоническая многоплановость как типичная особенность ансамблевой фактуры.

Работа над ансамблевой (концертмейстерской) техникой. Психическая природа формирования технических навыков. Взаимосвязь слуха и техники. Работа над штрихами, является одним из важных этапов в приобретении навыков ансамблевой техники. Умение пианиста подобрать штрихи, соответствующие штрихам партнеров-солистов (вокалистов и инструменталистов) связано со слуховым контролем. Автоматизация игровых движений. Особенности индивидуальной техники пианиста в ансамбле.

5. Организация контроля знаний

Зачет в 3 семестре выставляется на основании контрольных работ. Итоговый зачет в 4 семестре состоит из нескольких разделов.

Ассистент-стажёр должен показать исполнение и педагогический анализ 2-3 вокальных и инструментальных сочинений.

На зачет ассистент-стажёр представляет реферат объемом в 20-25 страниц по интересующей его теме. Ассистент-стажёр избирает тему реферата из прилагаемого списка или предлагает собственный вариант содержания работы.

Для проверки общего представления ассистента-стажёра о курсе методики в целом и знаний конкретного характера (формулировка основных понятий, ориентировка в литературе) проводится письменная контрольная работа, что позволяет выводить итоговую оценку. Контрольная работа имеет два варианта. Работа состоит из 20 вопросов, часть из которых требует развернутого ответа. Вторая группа вопросов (с элементами тестирования) предполагает сжатые ответы, перечисление или даже простое подчеркивание правильного ответа. Третья группа вопросов связана с литературой.

Помимо письменной работы, предусматривается устный ответ на два вопроса: первый вопрос составлен в соответствии с программой-конспектом, второй вопрос показывает знание методической литературы.

Примерная тематика курсовых рефератов

Ансамблевый (концертмейстерский) слух и художественная техника пианиста.

Специфика исполнительского слуха пианиста-концертмейстера.

Стилевой анализ на уроке концертмейстерской подготовки.

Выразительные средства исполнения.

Звуковая выразительность как одно из средств воплощения содержания музыки.

Проблемы работы над содержанием музыкального произведения (к вопросу о толковании смысла нотной записи).

Особенности работы над кантиленой в ансамбле.

Стилевые, технические и ансамблевые аспекты работы над педализацией.

Работа над темповой стороной исполнения (семантика темповых обозначений).

Структура и способы развития навыка чтения с листа.

Метод образных аналогий как средство развития ансамблевой техники.

Методика о проблемах развития ансамблевой (концертмейстерской) техники.

Методы устранения недостатков в подготовке ансамбля.

Формы проведения урока.

Вопросы к зачету

Общая характеристика комплекса музыкальных способностей.

Методы развития активного слуха на уроке ансамбля.

Развитие художественного воображения.

Методы развивающего обучения (чтение с листа, творческие задания, игра в ансамбле, сохранение репертуара).

Анализ нотного текста на уроке.

Работа над звуковой выразительностью (звук, тембр, динамика, артикуляция, штрихи).

Стилевые, технические и ансамблевые закономерности педализации.

Основные задачи работы над мелодией.

Принципы работы над ансамблевой (концертмейстерской) техникой.

Вопросы по литературе

1. Чачаева В.Н. «Наша профессия многолика». Музыкальное просвещение,

2. Шендерович Е. «Об искусстве аккомпанемента». Советская музыка,

3. Шендерович Е. «О преодолении пианистических трудностей в оперных клавирах. Советы аккомпаниаторам

4. Дж. Мур. Певец и аккомпаниатор. Москва

5. Браун И. Нужны только певцам (концертмейстер и оперный певец). Советская музыка

6. Искусство концермейстерства. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера. Учебное пособие

7. О работе концертмейстера МГК. Кафедра концертмейстерского мастерства. Учебное пособие под редакцией Смирнова.

8. Курганова А. Проблеы природымузыки в истории музыкальной эстетики,

9. Сахарова С. Воспитание концертмейстера. Сборник методических статей,

10. Мухина Е., Розанова В. Искусство аккомпанемента. Советский композитор, выпуск 2

11. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс. Учебное пособие для высших учебных заведений. Издательство, «Академия»

12. Долгушина М.Г. Камерно-вокальная музыка в России первой половины ХIХ века. Санкт-Петербург

13. Методические указания научно-методического совета по вокальному образованию. Институт им Гнесиных

14. Профессиональная подготовка вокалистов. Поблемы, опыт, перспективы. Сборник научных трудов (ред. Составитель Е. Круглова ГМПИ им. Ипполитова-Иванова).

15. Фучито. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо. Санкт-Петербург

Критерии оценок

Форма контроля «Зачтено» ставится, если ассистент-стажер показывает достаточное знание материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Форма контроля «Не зачтено» ставится, если ассистент-стажер не справляется с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в следующих аудиториях:

№47 Рояль «Förster» - 2шт., стол – 3шт., стул – 4 шт., стенд информационный – 1шт., пульт – 4 шт.

№21 Рояль «Förster» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 3 шт.

№24 Рояль «Эстония» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 10 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Чачаева В.Н. «Наша профессия многолика». Музыкальное просвещение, 2011 г.

2. Шендерович Е. «Об искусстве аккомпанемента». Советская музыка, 1969 г.

3. Шендерович Е. «О преодолении пианистических трудностей в оперных клавирах. Советы аккомпаниаторам, 1987 г.

4. Дж. Мур. Певец и аккомпаниатор. Москва, 1987 г.

5. Браун И. Нужны только певцам (концертмейстер и оперный певец). Советская музыка, 1991 г.

6. Искусство концермейстерства. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера. Учебное пособие, 2006 г.

7. О работе концертмейстера МГК. Кафедра концертмейстерского мастерства. Учебное пособие под редакцией Смирнова, 1974.

8. Курганова А. Проблеы природымузыки в истории музыкальной эстетики, 1985.

9. Сахарова С. Воспитание концертмейстера. Сборник методических статей, 2001 г.

10. Мухина Е., Розанова В. Искусство аккомпанемента. Советский композитор, выпуск 2, 1978 г.

11. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс. Учебное пособие для высших учебных заведений. Издательство, «Академия», 2002 г.

12. Долгушина М.Г. Камерно-вокальная музыка в России первой половины ХIХ века. Санкт-Петербург, 2010 г.

13. Методические указания научно-методического совета по вокальному образованию. Институт им Гнесиных, 1981 г.

14. Профессиональная подготовка вокалистов. Поблемы, опыт, перспективы. Сборник научных трудов (ред. Составитель Е. Круглова ГМПИ им. Ипполитова-Иванова).

15. Фучито. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо. Санкт-Петербург, 2005 г.