

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

Л.П. Казанцева

Рабочая программа учебной дисциплины
«Методика преподавания анализа музыкальных произведений»
По специальности
53.05.05 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(уровень бакалавриата)
Профиль – музыковедение

Астрахань

2021

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

- формирование представления о формах и методах работы на уроках по теоретическим и историческим дисциплинам в контексте системы ШУВ;
- овладение педагогическими приемами и методическими принципами преподавания предметов сольфеджио, элементарной теории музыки, гармонии, музыкальной формы, полифонии, музыкальной литературы, принципами планирования учебного процесса, подходами к формированию собственных методик преподавания;
- воспитание навыков объяснения, закрепления и проверки материала, организации семинарских занятий, самостоятельной работы студентов, текущей и промежуточной аттестации;
- ознакомить с разнообразными педагогическими методиками в сфере музыкального образования, классической и новейшей учебной литературой по предметам, в том числе на иностранных языках.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные закономерности взаимодействия человека и общества,– этапы исторического развития человечества;

<p>поставленных задач</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
	<p>«мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые

ограничений	<p>документы в области профессиональной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с

	<p>коллективом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
<p>ПКО-3 . Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования;

<p>образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально- историческим и музыкально- теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные

	<p>педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; - профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; - эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; - навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.
<p>ПК-1. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - знать принципы инклюзивного образования; - особенностей возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями; <p>методики преподавания различных музыкальных предметов для детей</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; - образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; - формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; - психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - методы, приемы, средства организации и управления

	<p>педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся;</p> <p>– методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия;</p> <p>- планировать занятие; развивать творческие способности</p>
	<p>ребенка, его самостоятельность и инициативность,</p> <p>- адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе детей с особыми потребностями</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– методиками преподавания музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях,</p> <p>– профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях;</p> <p>– умением планирования педагогической работы;</p> <p>– технологиями инклюзивного обучения.</p>
<p>ПК-2. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях;</p> <p>- принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств;</p> <p><i>Уметь:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия; - организовывать репетиционную работу; - обеспечить информацию о предстоящем мероприятии.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 36 часов, в том числе аудиторная работа – 36 часов. Занятия мелкогрупповые по 2 часа в неделю. Время изучения – 3 семестр (II курс). Формы контроля: зачет – 3 семестр, форма промежуточного контроля – контрольный урок.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	Цель и задачи курса музыкальной литературы	1
2.	Программа по анализу музыкальных произведений	2
3.	Обзор учебной литературы	4
4.	Обзор методической литературы	2
5.	Построение занятий. Формы классной и домашней работы	5
6.	Типы занятий. Методика их проведения	5

7.	Трудные и дискуссионные вопросы методики	8
8.	Принципы анализа музыкальных произведений различных жанров	7
9.	Специфика занятий в группах разных специальностей	2
	Итого	36 ч.

Содержание дисциплины

Тема 1. Цель и задачи курса «Анализ музыкальных произведений»

Курс «Анализ музыкальных произведений» в музыкальном училище (колледже). Преемственность звеньев музыкально-образовательного процесса. Курс «Анализ музыкальных произведений», продолжающий систематическое изучение музыки, начатое в ДМШ и – в то же время – закладывающий основы для дальнейшего музыкально-теоретического образования.

Тема 2. Программа по анализу музыкальных произведений

Программное обеспечение дисциплины. Учет знаний, приобретенных в ДМШ и ДШИ. Распределение и последовательность тем. Формы проверки знаний, проведения контрольных занятий, зачетов и экзаменов.

Тема 3. Обзор учебной литературы

Требования, предъявляемые к современному учебному пособию. Критическая характеристика имеющихся учебников и учебных пособий по предмету. Рекомендации по их использованию в педагогическом процессе.

Тема 4. Обзор методической литературы

Знакомство с опытом педагогов-практиков по преподаванию анализа музыкальных произведений.

Тема 5. Построение занятий. Формы классной и домашней работы

Построение занятий: проверка заданий, объяснение нового материала, домашнее задание. Отбор и показ в классе музыкальных примеров. Сочетание лекционного и практического элементов. Музыкальность урока.

Визуальный дидактический материал на уроке. Характер и многообразие домашних заданий, их нормы.

Тема 6. Типы занятий. Методика их проведения

Обзорное занятие, вводящее в крупную тему; занятие с изложением нового теоретического материала; занятие, посвященное анализу отдельно взятого музыкального произведения.

Тема 7. Трудные и дискуссионные вопросы методики

Характер и приемы общения педагога и учащихся. Варьирование алгоритма урока в зависимости от специализации учащихся, от уровня их подготовки и других факторов.

Знакомство с новой музыкой и особенности подачи музыкального материала на уроке. Использование технических средств воспроизведения музыки.

Тема 8. Принципы анализа музыкальных произведений различных жанров

Типовые формы, складывающиеся в инструментальной музыке. Особенности изучения оперы, симфонических жанров, камерно-вокальных жанров.

Тема 9. Специфика занятий в группах разных специальностей

Корректировка занятий в зависимости от степени музыкальной подготовленности учащихся, от развитости специфических навыков слушания и исполнения музыки, от практических потребностей, обусловленных определенной специальностью.

Тема 10. Разработка тем и уроков по музыкальной литературе

Самостоятельный подбор материалов и практическая разработка студентами одной из тем курса и одного из уроков.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Текущий контроль проводится на протяжении всего периода изучения дисциплины. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов (семестровая аттестация, осуществляются на базе рейтингового «среза знаний»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового зачета за полный курс обучения по данному предмету.

Основными формами проверки знаний студентов являются: зачет, практическая разработка, тестирование.

Оценка «отлично» предполагает хорошее знание материала обучающимся в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по Методике преподавания анализа музыкальных произведений используются классы:

№ 26 (оснащение: Рояль «Рениш» - 1 шт., стол – 3 шт., стул – 11 шт., шкаф для документов – 1 шт.) и № 15 (оснащение: Компьютеры 6 шт. Pentium (R) с подключением к Internet, стол – 10 шт., стул – 12 шт.).

№27 - Рояль «Петроф» - 1шт., телевизор «Филипс», - 1шт., стол – 10шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеоманитофон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.

№38 - Пианино «Рейнер» - 1шт., стол – 4 шт., стул – 8 шт., доска ученическая – 1шт.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой
поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50691>. — Загл. с экрана.
2. Морих, И.Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Морих. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 228 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2890>. — Загл. с экрана.
3. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103888>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Артемьева, О.Г. Подбираю на рояле. Практический курс гармонии для младших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Артемьева, С.Е. Дубинина, В.Б. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 72 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2888>. — Загл. с экрана.
2. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Артоболевская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41042>. — Загл. с экрана.
3. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103880>. — Загл. с экрана.
4. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 204 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2881>. — Загл. с экрана.
5. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь. Часть II. От ритма слова к ритму мелодического мотива [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2882>. — Загл. с экрана.
6. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь. Часть III. От метра стиха к метру музыкального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 92 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2883>. — Загл. с экрана.
7. Гуреев, С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Гуреев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2892>. — Загл. с экрана.

8. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Лагутин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/76298>. — Загл. с экрана.
9. Музыкальная литература. Примеры для пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Фёдорова В.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103135>. — Загл. с экрана.
10. Новицкая, Н.В. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы и детской школы искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Новицкая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2889>. — Загл. с экрана.
11. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Г. Вакурова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102513>. — Загл. с экрана.
12. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Е. Огороднов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99392>. — Загл. с экрана.
13. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58833>. — Загл. с экрана.
14. Шеломов, Б.И. Детское музыкальное творчество на русской народной основе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Шеломов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2894>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям

Педагог должен заботиться о гармоничном освоении дисциплины, сочетающем усвоение теоретического материала и овладение практическими навыками.

Методические рекомендации студентам

В качестве требований к уровню освоения содержания дисциплины выступают:

- прочные теоретические знания студентов в области преподавания анализа музыкальных произведений;
- владение практическими навыками организации и проведения урока по анализу музыкальных произведений.

Для их достижения необходимо аккумулировать разнообразный опыт педагогов, а также свой собственный, полученный в ходе изучения дисциплины «Методика преподавания анализа музыкальных произведений».