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: ансамблевое 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.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Методические рекомендации

1.цель и задачи курса

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания игры в ансамбле и практическими навыками обучения игре в ансамбле, в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в организациях высшего профессионального образования.

Задачами дисциплины является изучение методов развития музыкальных способностей студентов вузов, освоения им видов техники игры в ансамбле, 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 игре в ансамбле, 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	Всегочасов
1	Введение	4
2	Тема 1. Музыкальные способности. Психологические свойства личности, необходимые для ансамблевой 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-ансамблиста.	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 игре в ансамбле как часть индивидуальной художественной педагогики. Эволюционирующий характер методики, обусловленный изменением социальных и культурных условий. Связь методики с педагогикой, психологией, историей ансамблевого искусства. Роль личности педагога в воспитании музыканта. Совершенствование педагогического мастерства.

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

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

Развитие музыкального слуха. Слух и его разновидности. Специфика ансамблевого 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 музыканта- ансамблиста. Внимание и его роль в ансамблевой деятельности.

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

Развитие исполнительских способностей и художественного мышления студентов в процессе работы над ансамблевым музыкальным произведением. Виды работы над произведением (ознакомление, эскизное разучивание, детальное разучивание для исполнения на эстраде, 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 классе ансамбля. Деление процесса работы на этапы, содержание каждого из этапов.

Подготовка к эстрадному выступлению. 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 пианиста-ансамблиста.

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-ансамблиста, значение слухового опыта для создания тембровых представлений. Тембр и туше, разнообразие приемов звукоизвлечения в связи с конкретными задачами ансамблевой 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 техникой. Психическая природа формирования технических навыков. Взаимосвязь слуха и техники. Работа над штрихами, которая является одним из важных этапов в приобретении навыков ансамблевой техники. Умение пианиста подобрать штрихи соответствующие штрихам партнеров струнников 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 ансамблевого сочинения (соната, трио, квартет или квинтет с фортепиано)

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 слух и художественная техника пианиста.

Специфика исполнительского слуха пианиста в ансамбле.

Стилевой анализ на уроке ансамбля.

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 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 техникой.

Вопросы по литературе

Г. Нейгауз о ритме и звуке (по книге «Об искусстве фортепианной игры»).

Элементы, составляющие искусство педализации (по книге Н. Голубовской «Искусство педализации»).

А. Бирмак О художественной технике пианиста (общий обзор книги).

Г. Коган о методах работы над текстом произведения (по книге «Работа пианиста»).

С. Фейнберг о звуке и педали (по книге «Пианизм как искусство»)

А.А. Готлиб Основы ансамблевой техники

Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Редактор составитель К.Х. Аджемов

Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Выпуск 2.

Русская камерная ансамблевая музыка в вузе. Проблема интерпретации.

Т. Гайдамович Русское фортепианное трио. История жанра. Вопросы интерпретации.

А.Алексеев Творчество музыканта-исполнителя.

Т.Г. Поспелова Камерное музицирование как искусство музыкального общения.

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

Основная литература

1. *Люси, М.* Теория музыкального выражения [Текст]: акценты, оттенки и темпы в музыке вокальной и инструментальной / М. Люси; Пер. с фр. В.А. Чечотт. - Изд-е стереотип. - М.: Либроком, 2014. - 168 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - ISBN 978-5-397-04278-9: 230-48.
2. *Майстер, Х.* Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С. Баха [Текст] / Х. Майстер. - М.: Классика-XXI, 2013. - 112 с. - (Искусство интерпретации). - ISBN 978-5-89817-368-5: 205-53.
3. Проблемы художественной интерпретации [Текст]: Материалы Всероссийской научной конференции 27-28 ноября 2007 года / Сост и отв.ред. И.С.Стогний; РАМ им.Гнесиных. – Москва: Изд-е РАМ им. Гнесиных, 2010. – 180 с.
4. Проблемы художественной интерпретации [Текст]: Материалы Всероссийской научной конференции 9-10 апреля 2009 года / Сост и отв.ред. И.С.Стогний; РАМ им.Гнесиных. – Москва: Изд-е РАМ им. Гнесиных, 2010. – 400 с.
5. 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.
6. А.А. Готлиб Основы ансамблевой техники
7. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Редактор составитель К.Х. Аджемов
8. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Выпуск 2.
9. Русская камерная ансамблевая музыка в вузе. Проблема интерпретации.
10. Т. Гайдамович Русское фортепианное трио. История жанра. Вопросы интерпретации.
11. А.Алексеев Творчество музыканта-исполнителя.
12. Т.Г. Поспелова Камерное музицирование как искусство музыкального общения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

Основной формой обучения является урок. Именно на уроке происходит необходимый контакт педагога со исполнителями-ансамблистами, намечаются основные творческие задачи, происходит анализ и вдумчивое изучение выбранного произведения в плане особенностей периода творчества данного композитора, побудивших его создать камерное сочинение, предпринимаются попытка анализа содержания произведения, основной его идеи.

У Р О К – это не только впечатление…, не только пища для «эмоциональной памяти». Урок открывает новые горизонты, он ставит проблемы и духовного и профессионального характера, заставляя думать об исполнительском творчестве иначе, нежели думалось о нём раньше; урок полон исторического смыла он всегда говорит о времени… (Л. Гаккель)

Для развития навыков чтения с листа и в порядке ознакомления с новыми сочинениями, желательно проходить дополнительно ансамблевые произведения различных стилей и эпох. Следует критически относиться к редакторским указаниям, предпочитая самостоятельно творчески подходить к авторскому тексту.

При составлении индивидуального плана обучения ассистента-стажера и подборе репертуара необходимо учитывать навыки и умения, приобретенные ассистентом в среднем и в высшем музыкальном учебном заведении, уровень инструментальной подготовки участников ансамбля, опыт ансамблевого музицирования, вкусы, стилевые предпочтения и множество других факторов, в том числе и психологическую совместимость всех участников ансамбля.

В конечном итоге правильный подбор исполнительского репертуара определяет профессиональный успех будущего ансамбля.

Надо любить своё дело.

Надо постоянно им жить.

В.В. Нильсен

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Особое значение имеет первый этап освоения нотного текста, когда при разборе необходимо внимательно и грамотно прочитать все детали текста, все обозначения. Должна быть выработана привычка точно читать текст, причем необходимо воспринимать все детали партитуры как выражение определенного содержания.

Активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение слушать себя и слышать все партии, находить появившиеся неточности и устранять их. Это есть главное условие качественной самостоятельной работы. Умение слушать себя и слышать себя, как часть целого - представляет достаточно сложный процесс. Он предполагает детальное и ясное слышание всей звуковой ткани произведения, эмоциональную реакцию на музыку, осознание качества исполнения, соответствующую реакцию на собственную игру. Таким образом происходит закрепление слуховых образов. Навыки слухового контроля обеспечивают точное воспроизведение текста.

Увлеченность музыкальной задачей делает повседневную работу интересной. Домашняя работа должна быть эмоциональной. Однако эмоциональное отношение к музыке должно подкрепляться работой интеллекта. Простого музицирования мало, нужно многое знать и понимать, ставить вполне конкретные содержательные и исполнительские задачи.

Очень важным дополнительным стимулом самостоятельной творческой работы исполнителей-ансамблистов является подготовка и участие их в различных фестивалях и конкурсах – региональных, всероссийских, международных. Ассистенты-стажеры проявляют большой интерес к подготовке и участию в этих творческих соревнованиях, что является очень действенной формой повышения инициативы, творческой активности, приобретения исполнительского опыта. Необходимым моментом становлений музыканта- профессионала, ансамблиста в частности, являются участие в самых разнообразных концертах на открытой эстраде перед разной аудиторией.

Развитию музыкального интеллекта помогает самостоятельная аналитическая работа по изучению текста с привлечением теоретических сведений. Большую помощь в освоении музыкального материала приносит анализ гармонии и мелодии, закономерностей формы-структуры произведения, логики взаимодействия элементов выразительности, особенностей фактуры.