

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра специального фортепиано

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

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины
«Музыкальное исполнительство и педагогика»
По специальности
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
(уровень специалитета)
Специализация №1 «Фортепиано»

Астрахань
2021

Содержание
Наименование раздела

1. Цель и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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

Методические рекомендации для преподавателя

Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагогика является повышение теоретического уровня подготовки и развитие самостоятельности мышления специалиста, формирование способности к осознанию и творческому применению своих знаний и навыков, что соответствует изменившимся требованиям к уровню квалификации педагога в современных условиях.

Задачи:

- развитие познавательной самостоятельности;
- формирование критических и музыкально-научных суждений и критериев оценок;
- изучение принципов организации научных исследований различных жанров как основы для учебно-исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности музыканта;
- овладение различными подходами в области научной письменной речи;
- выработка практических навыков по анализу и описанию музыкальных феноменов;
- знание основных закономерностей научного описания, владение научной литературой по данной дисциплине, представления о научно-музыкальных исследованиях, проводимых в России и за рубежом.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК–1. Способен осуществлять Критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
- соотносить общие исторические

	<p>процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
<p>ПКО-9.</p>	<p><i>Знать:</i></p>

Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы	— важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной;
	— основную литературу в области методики и музыкальной педагогики;
	<i>Уметь:</i> — планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой;
	<i>Владеть:</i> — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» входит в учебный план 9 и 10 семестров на V курсе. Всего по учебному плану 180 часов, из них индивидуальные занятия 36 часов, самостоятельная работа 144 часа. Экзамены - 9, 10 семестры.

4. Структура и содержание дисциплины

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» имеет непосредственные преемственные связи со специальными дисциплинами – специальностью, концертмейстерским классом, камерным ансамблем, педагогической практикой. Эта дисциплина также является логическим продолжением и обобщением знаний, полученных в процессе изучения курсов истории фортепианного искусства, современной фортепианной музыки, методики, общей и музыкальной психологии и педагогики.

Виды работы по предмету «Музыкальная педагогика и исполнительство» включают самостоятельное освоение теоретического и практического материала и индивидуальные консультации у руководителя реферата. Руководитель дипломного реферата и рецензент назначается выпускающей кафедрой.

Примерная тематика рефератов

Объекты изучения и тематика реферативных работ могут быть весьма разнообразными. Ориентиром для выбора темы может быть приведенный ниже примерный круг вопросов, которые в обобщенном виде дают представление о возможной направленности реферата.

Общепедагогические проблемы, рассматриваемые применительно к специфике работы в классе фортепиано.

- Методы развивающего обучения в классе фортепиано.
- Игровые формы занятий с дошкольниками и младшими школьниками.
- Формирование интереса к музыке.
- Реализация принципа последовательности в процессе обучения в классе фортепиано.
- Методы воспитания самостоятельности ученика (тема может быть рассмотрена применительно к обучению как на начальном, так и на последующих этапах обучения пианиста).

- Формы проведения индивидуального урока в классе фортепиано.

Проблематика общей и музыкальной психологии, связанная с музыкальной педагогикой.

- Развитие художественного воображения.
- Методы развития активного слуха на уроке фортепиано.
- Исполнительский слух и художественная техника пианиста.
- Специфика исполнительского слуха пианиста.
- Методы определения музыкальных способностей.
- Современная психология о комплексе музыкальных способностей.
- Развитие музыкальной памяти.
- Развитие активного восприятия как условие успешности обучения музыке.
- Концертное выступление как психолого-педагогическая проблема.
- Методы развития музыкального мышления.

Специфические проблемы воспитания пианиста на разных ступенях обучения (из круга вопросов методики).

- Основные задачи начального обучения.
- Начальный этап развития полифонического слуха.
- Начальный этап развития техники.

- Обучение навыкам подбора по слуху (на материале современных пособий для начального обучения)
- Принципы работы над техникой.
- Основные методы развития техники.
- Метод образных аналогий как средство развития техники.
- Работа над различными видами техники.
- Методы устранения недостатков в технической подготовке.
- Особенности работы над кантиленой.
- Работа над темповой стороной исполнения (семантика темповых обозначений).
- Анализ нотного текста на уроке фортепиано.
- Основные задачи работы над мелодией и полифонией.
- Структура и способы развития навыка чтения с листа.

Вопросы трактовки музыкального произведения и способов работы над ним.

- Стилиевой анализ на уроке фортепиано.
- 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).
- Работа над звуковой выразительностью (могут быть рассмотрены звук, тембр, динамика, артикуляция).
- Стилиевые закономерности педализации.

Темой реферата может быть **анализ исполнительских задач** в сочинениях из собственной дипломной программы по специальности.

- Черты стиля С. Прокофьева на примере Второй сонаты для фортепиано.
- Некоторые черты полифонического стиля Р. Щедрина
- Образное содержание сонаты соч. 110 в контексте позднего фортепианного стиля Л. ван Бетховена

Темой реферата может стать **обзор литературы по определенной проблеме.**

- Работа над техникой в классах выдающихся педагогов.
- Г. Нейгауз и К.А. Мартинсен о проблемах развития техники.
- Методы формирования музыкального мышления в классах выдающихся педагогов.
- Вопросы музыкального обучения детей в трудах современных методистов.

Интересной темой реферата может быть **обобщение собственного опыта**, желательна на основе эксперимента по применению каких-либо методов, или **обобщение опыта ведущих педагогов** учебного заведения (консерватории, училища, школы).

Большой круг тем можно найти в области **концертмейстерского мастерства и камерного исполнительства**. Можно рассматривать вопросы интерпретации партии фортепиано в романсах какого-либо композитора, задачи концертмейстера при исполнении оперных клавиров, особенности исполнения аккомпанементов в классах различных оркестровых инструментов (струнно-смычковых, духовых или народных инструментов). Темой реферата может стать изучение стилевых задач при игре пертий фортепиано в камерных сочинениях, например, «К вопросу о стиле исполнения партии фортепиано в сонате для скрипки фортепиано № 2 Л. ван Бетховена».

В различных ракурсах могут быть рассмотрены вопросы **репертуара**.

- Современная фортепианная музыка в детском фортепианном репертуаре.
- Вопросы исполнения современной полифонической музыки.
- Полифонические произведения современных композиторов для детей.
- Этюды для развития различных видов техники (рассматриваются комплексы этюдов по одному виду, например, по пальцевой или октавной технике).
- Инструктивные клавирные пьесы И.С. Баха как материал для развития музыкального мышления.

Богатую область для изучения представляет собой **фонд грамзаписей выдающихся пианистов**. Рефераты такого типа требуют от пианиста умения, слушая, слышать и чутко воспринимать особенности исполнительского почерка пианиста, сравнивать интерпретации и делать собственные выводы. Особенно полезно использовать аудиозаписи при анализе сочинений из собственной государственной программы.

5 Организация контроля знаний

Формы контроля знаний

9 семестр. Экзамен. Представляется реферат в черновом варианте и устное изложение основных тезисов реферата.

10 семестр. Представляется готовый реферат объемом не менее 22 страниц компьютерного текста (шрифт 14 Times New Roman, интервал - 1,5),

устное конспективное изложение реферата и ответы на дополнительные вопросы по тематике реферата.

Критерии оценки на экзамене

Оценка **«отлично»** предполагает интерес к заявленной тематике и достаточно глубокое усвоение и изложение изучаемого материала. Студент должен свободно ориентироваться в теоретических вопросах изучаемой дисциплины, уметь применять полученные знания на практике, использовать не только основную, но и дополнительную литературу. Реферат должен быть выполнен грамотно, профессиональным языком.

Оценка **«хорошо»** выставляется при выполнении основных требований по дисциплине, но при этом студент не показал стремления к более глубокому и полному охвату содержания заявленной тематики. Устное изложение реферата не показало умения четко излагать основное содержание вопроса. При анализе репертуара студент при исполнении сочинения не дает подробного разбора педагогических задач.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется в том случае, если студент не проявил интереса к изучению дисциплины и расширению профессионального кругозора. Свою теоретическую подготовку студент ограничивает ознакомлением с ограниченным количеством литературы, опираясь в основном на знания училищного курса. В устном ответе студент не может выразить с необходимой ясностью основное содержание темы, что требует наводящих вопросов.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется при невыполнении вышеизложенных условий.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Основы научных исследований» используется аудитории:

№35 (пианино «Петроф» - 1 шт., доска ученическая – 1 шт., стол – 9 шт., стул – 21 шт);

№ 51: рояль Blüthner – 1 шт., рояль Bechstein- 1 шт., стул – 3 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., пульт – 1 шт., банкетка – 1 шт.

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. Айзенштадт, С.А. «Детский альбом» П.И. Чайковского [Текст] / С.А. Айзенштадт. – Москва: Классика-XXI, 2009.
2. Корыхалова, Н.П. Увидеть в нотном тексте... [Текст]: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) /Н.П.Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
3. От урока до концерта [Текст]: Фортепианно-педагогический альманах. Вып.1 – Москва: Классика- XXI, 2009.
4. Садова, Л.И. Фортепианная школа Вилема Курца [Текст] / Л.И. Садова.- Дрогобич: ПРОСВИТ, 2009.
5. Смирнова, М.В. Из золотого фонда педагогического репертуара: Р.Шуман, П.Чайковский, К.Дебюсси, С.Прокофьев [Текст]: Учебное пособие / М.В.Смирнова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2009.
6. Темченко, И.Е. Беседы о Бахе [Текст] Клавирная музыка И.С.Баха в свете исследований, методических трудов, редакций, исполнительских интерпретаций, а также собственного, зачастую горького, педагогического опыта / И.Е.Темченко, А.Ф.Хитрук. - Москва: Классика- XXI, 2010.
7. Тимакин Е. Воспитание пианиста. – М.: Музыка, 2014

8. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Текст]: Учебное пособие / Ю. А. Цагарелли. - Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
9. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности [Текст] / Г.М.Цыпин.- Москва: Музыка, 2010.
10. Шатский П. Фортепианные вариации Бетховена. Особенности жанра и эволюция исполнительских концепций. – М.: Музыка, 2017

Электронные ресурсы:

1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой. – СПб.: Композитор, 2013 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41042)
2. Геталова О.А. В музыку с радостью. Учебное пособие по фортепиано для детей 4–6 лет. – СПб.: Композитор, 2009
3. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2856)
4. Геталова О.А., Визная И.В. Аккомпанемент. Авторская программа для детских музыкальных школ и детских школ искусств. – СПб.: Композитор, 2009 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2857)
5. Давыдова Э.А., Ефремова Л.В. Учимся играть вместе. 30 уроков начального обучения маленьких пианистов. Методическое пособие для подготовительных групп и первых классов детской музыкальной школы. – СПб.: Композитор, 2015 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63281)
6. Денисов С.Г. Иоганн Себастьян Бах. Маленькие прелюдии: Учебное пособие. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2010 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1992)
7. Как правильно написать реферат. Этапы работы над рефератом (электронный ресурс) // Режим доступа: <http://www.1class.ru/referat/>
8. Как работать над рефератом и исследовательской работой (электронный ресурс)// Режим доступа: http://gimpr.brest.by/ur2/metod/issled/kak_rabotat_nad_issled.html
9. Методика работы над рефератом (электронный ресурс)// Режим доступа: <http://chepikov2005.narod.ru/referat.pdf>
- 10.Рекомендации по оформлению списка литературы (электронный ресурс) // Режим доступа: http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm
- 11.Самостоятельная работа над рефератом (электронный ресурс)// Режим доступа: <http://www.kgau.ru/distance/culture/cont/referat/glava1.3G.html>

Дополнительная:

1. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка чтения с листа в первые годы обучения пианиста. – М.: Классика - XXI, 2005
2. Коган Г. Работа пианиста. - М.: Классика - XXI, 2004.
3. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. – М.: Классика –XXI, 2003.
4. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. - М.: Классика – XXI, 2003. – (Секреты ф.п. мастерства)
5. Маккинон Л. Игра наизусть. – М.: Классика –XXI, 2004.
6. Малинковская А. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного интонирования. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005
7. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. – М.: Классика- XXI, 2003.
8. Мильштейн Я. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и особенности его исполнения. – М.: Классика –XXI, 2004.
9. Мысли о Бетховене [Текст]: Российские пианисты об исполнении фортепианных сочинений Л. ван Бетховена / Сост. Б.Бородин, А.Лукьянов. - Москва: Классика- XXI, 2010.
10. Кирнарская Д. Музыкальные способности. - М.: «Таланты – XXI век», 2004.
11. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – М.: Дека-ВС, 2007
12. Савшинский С. Пианист и его работа. – М.: Классика – XXI, 2003. – (Секреты ф.п. мастерства)
13. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. – М.: Классика – XXI, 2004. – (Секреты ф.п. мастерства)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины для студентов

Ответственная часть работы студента над рефератом заключается в выборе темы. Тема должна быть актуальной, представлять объективный интерес, интересной и полезной для дальнейшей деятельности выпускника, а также отвечать требованиям сегодняшнего уровня развития фортепианного исполнительства и педагогики. Не желательно выбирать тему слишком широкого плана, например, «Работа над полифонией», «Работа над произведениями крупной формы». Лучше рассматривать более узкий круг вопросов, но раскрывать его основательно.

Студент должен овладеть методами работы с литературой (подбор, анализ и обобщение теоретического материала). При работе с литературой желательно соблюдать правила, которые делают освоение теоретического материала более продуктивным. Сначала нужно ознакомиться с книгой в целом, просмотреть аннотацию к книге, введение, предисловие, оглавление. Можно выборочно просмотреть разделы, вызвавшие интерес, или бегло просмотреть всю книгу, что даст общее представление о содержании. Одновременно с чтением необходимо полностью выписывать все библиографические данные.

После ознакомления можно читать книгу более детально, делая выписки по намеченной теме, составлять подробный план книги, конспекты, готовить материал для реферата или доклада. Эту работу в настоящее время

целесообразно делать не только на бумаге, но параллельно вводить в компьютер.

Одной из трудных задач является формирование навыков письменной речи. Владение навыками изложения мысли в письменном виде дисциплинирует мышление, так как требует логичности, последовательности и точности формулировок. Литературный язык отличается от устной речи, поэтому его необходимо осваивать специально.

После завершения работы над рефератом нужно правильно его оформить, сделать титульный лист, привести план, хорошо структурировать сам текст, обозначить страницы, грамотно оформить список литературы. Затем нужно составить краткое изложение содержания реферата для устного выступления на защите. Этот текст должен быть кратким, не более 5 минут устной речи, что в письменном виде составляет примерно 2,5 – 3 страницы компьютерного текста.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации для преподавателей

От современного педагога-музыканта требуется не только хорошее владение инструментом, но также и умение применять на практике

рациональные дидактические приемы, помогающие более эффективно добиваться педагогических результатов. Педагог должен владеть современными достижениями психологии, общей и фортепианной педагогики и методики. Умение работать с литературой, подготовить доклад, реферат, статью пригодится выпускнику консерватории в дальнейшей педагогической деятельности, которая часто предполагает необходимость переподготовки.

Лучше всего теоретический материал усваивается в процессе одной из наиболее активных форм методической работы – в подготовке реферата. Таким образом, подготовка и защита на государственном экзамене развернутого реферата по проблемам исполнительства и педагогики является важной частью профессиональной квалификации выпускника.

Выбор темы, как ответственная часть работы, не может быть случайным. Тема должна увлекать дипломника, быть полезной для его дальнейшей деятельности. Кроме того, тема должна быть связана с интересами и склонностями студента, соответствовать его возможностям. Тема должна быть актуальной, представлять объективный интерес, а также отвечать требованиям сегодняшнего уровня развития фортепианного исполнительства и педагогики.

Приведенный выше список литературы основан на фондах библиотеки Астраханской государственной консерватории. Он может быть расширен за счет использования межбиблиотечных фондов, ресурсов Интернета, личных библиотек и публикаций в периодической печати. Список может быть дополнен литературой из курсов истории зарубежной и отечественной музыки, истории фортепианного искусства и методики обучения игре на фортепиано.