

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра струнных инструментов

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

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины
**«Методика обучения на инструменте в СПО и
специальных школа»**

По специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Специализация №3: «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»

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 преподавателям
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Цели и задачи дисциплины

Курс «Методика обучения на инструмент в СПО и специальных школах» является составным звеном цикла специальных дисциплин. Основу курса составляет обобщение педагогического и исполнительского опыта отечественной и мировой скрипичной и альтовой культуры, использование достижений современной педагогики, методики, психофизиологии, музыкознания.

Цель курса – всестороннее развитие уровня теоретических знаний и практических навыков в деятельности музыканта-профессионала (исполнителя и педагога).

Задачи курса:

1. формирование практической, научно-методической и психологической готовности студента к деятельности педагога на разных этапах и уровнях обучения;
2. формирование умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт;
3. формирование умения применять исполнительский и педагогический опыт на практике;
4. формирование навыков работы с методической литературой.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
--------------------	--

<p>ПКО-4</p> <p>Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; - основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях

	<p>среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей;</p> <p>– навыками воспитательной работы с обучающимися.</p>
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных

	<p>стран;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	<ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в

	<p>контексте толерантности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
<p>ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения

	музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую
	информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа - 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения – 5-6 семестры.

Занятия по дисциплине проходят в форме групповых занятий по 2 часа в неделю. Формы контроля: 6 семестр – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

Предмет методики включает: методику игры на скрипке, альте, виолончели, контрабасе. При этом методика охватывает и задачи специальности как учебной дисциплины, и теорию исполнительского искусства в многообразии специальных предметов: специальности, класса квартета, камерного ансамбля, оркестрового класса, педагогической практики.

Методика обогащает исполнительскую и педагогическую практику в историческом развитии, оснащает исполнителя знанием теории игры на инструменте и закономерностями способов и путей достижения цели исполнителем. Поэтому курс методики призван обобщить практические и профессиональные проблемы обучения и подготовки к применению этих знаний в исполнительской и педагогической деятельности на практике.

Выход методики в область общей теории музыкального воспитания, общенаучной методологии, психологии, физиологии, педагогики, акустики, философии и эстетики.

Развивающее обучение как основа развития творческой инициативы и самостоятельности исполнителя.

Программное обучение. Интенсификация обучения. Формирование активности и самостоятельности мышления как основы развивающего обучения.

Принципы систематического и последовательного обучения.

Принципы сознательного усвоения знаний и развитие умственной деятельности в процессе усложнения системы знаний. Единство музыкально-художественного и технического развития.

Экстенсивные и интенсивные методы обучения.

Важнейшие принципы обучения и музыкального развития – индивидуальный подход и принцип активности в музыкально-художественном и техническом развитии исполнителя.

Развивающее обучение.

Систематический и последовательный характер обучения. Педагогический эксперимент. Ответственность педагога за формирование за профессиональное обучение и формирование эстетических и идейных позиций, развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности, повышения общей и музыкальной культуры ученика.

№	Наименование темы занятия	кол-во часов
1	Предмет методики	2
2	Музыкальные способности	2
3	Музыкальный слух Внутренние слуховые представления	4
4	Внимание	2
5	Специфика игрового движения	4
6	Постановка. Общие принципы	4
7	Постановка правой руки. Постановка левой руки	2
8	Техника левой руки. Пассажная техника. Двойные ноты	2
9	Аккордовая техника. Флажолеты. Пиццикато.	2
10	Роль инструктивного материала	4
11	Аппликатура. Общие принципы. Переходы	4
12	Вибрато	2
13	Интонация	4
14	Звукоизвлечение	4
15	Механизм звукоизвлечения	2
16	Штрихи. Классификация штрихов.	4
17	Динамика. Динамические указания и их выполнения	2
18	Роль времени в исполнительском процессе	2
19	Принципы изучения музыкального произведения	4
20	Система педагогических занятий с учащимися.	4

	Методика проведения урока по специальности	
21	Система самостоятельных занятий	4
22	Начальный период обучения	4
23	Чтение нот с листа	4
	Итого	72

Предмет методики

Курс состоит из двух разделов: а) методика игры на инструменте. В этом разделе рассматривается исполнительский процесс. Второй раздел посвящен методике обучения при игре на инструменте и в нём рассматривается педагогический аспект курса методики.

Музыкальные способности

В этой теме рассматриваются музыкальные способности в их системе, динамике их развития.

Музыкальный слух

Внутренне слуховые представления . Музыкальный слух- э то способность восприятия , анализа, отдельных элементов музыкальной ткани связанные со сложнейшими структурами высшей интеллектуальной деятельности человека.

Внимание

Во время занятий на инструменте происходят следующие процессы, связанные с вниманием : удерживание содержания деятельности , создание и реализация образной и двигательной программ в их единстве , регуляция протекания деятельности . контроль за соответствиям ожидаемого и получаемого результата.

Специфика игрового движения

Игровое движение- движение профессиональное, специально –воспитанное в процессе обучения, предназначенное для воплощения художественного замысла.

Постановка. Общие принципы

Постановка как понятие удобного взаимодействия исполнителя с инструментом для воплощения художественных и технических задач.

Постановка правой руки

Правильные движения правой руки напрямую влияют на количество звучания, масштаб игры, агогика и т.д. Правая рука выполняет две основные функции – держание смычка и движение смычком.

Техника левой руки

Положение левой руки должно способствовать двум задачам – поддержанию инструмента (у скрипачей и альтистов) и облегчению оптимальных условий действий пальцев и кисти на струнных инструментах.

Аккордовая техника

При исполнении аккордов возникают большие сложности, как в левой руке, так и в правой. Во время их исполнения необходимо играть не всем волосом смычка и «ломать» аккорды по две ноты.

Флажолеты – это частичные тоны колеблющейся струны (обертоны), которые приобретают самостоятельное звучание при легком прикосновении пальца в нужных местах струны. Другой вид флажолетов – искусственные: нижний палец стоит на струне, а мизинец или третий палец слегка касается ее. Искусственные флажолеты бывают: одинарные и двойные.

Пиццикато – особый вид техники. Он исполняется как правой, так и левой рукой. При игре пиццикато правой рукой возможно защипывание струны или удар пальцев.

Роль инструктивного материала

Современная педагогическая практика подтверждает, что воспитание высокой культуры игровых движений нуждается в использовании разнообразных упражнений, этюдов и исполнения гамм.

Апликатура

Апликатура (от ит. *applicare* -прикладывать, применять, назначать) – это определенная система приёмов исполнения музыкального текста.

Переходы – это разновидность аппликатуры, используемая для выразительной связи звуков с помощью плавных или скачкообразных перемещений руки вдоль грифа.

Вибрато

Вибрато является важнейшим исполнительским навыком, составной частью пальцевой техники, придающим звучание певучим, выразительной, красочной характер, в широких рамках меняющий тембровые, динамические, агогические и даже звуковысотные качества.

Интонация

Вопросы интонирования являются наиболее сложными в исполнении на струнных инструментах. Они связаны с активностью и воспитанием слуха, заострением внимания на интонацию.

Звукоизвлечение

Наиболее важным качеством игры на струнных инструментах является умение петь на инструменте, подражая человеческому голосу.

Механизм звукоизвлечения

Сам принцип извлечения смычком звука и струны основан на сложном механизме использования упругих сил струны смычка, вибрато в левой руке.

Штрихи. Классификация штрихов.

Штрих – выразительный способ исполнения, извлечения смычком того или иного характера звучания, музыкальной артикуляции. Своё название этот вид смычковой техники получил от тех обозначений над нотами, которые обозначали способ звукоизвлечения смычком. Штрихи подразделяются на несколько групп. Первая – протяжные, певучие, плавные. Вторая группа – Отрывистые, ударные, маркированные. Третья группа – острые, полётные. Четвёртая – смешанные штрихи.

Динамика. Динамические указания.

Динамика – важнейшее выразительное средство. Она связана непосредственно с громкостью звукоизвлечения, с распределением динамических кульминаций.

Роль времени в исполнительском процессе

В творческом процессе музыканта-исполнителя субъективное преобразование времени играет важную роль. Исследование этого вопроса с психологической и психофизиологической точки зрения будет способствовать усовершенствованию управления творческим процессом в музыкально-исполнительской практике.

Принципы изучения музыкального произведения.

В процессе изучения музыкального произведения последовательно реализуются следующие фазы: 1) общее ознакомление, разбор сочинения в медленном темпе; 2) подробное изучение текста, выбор средств выразительности; 3) построение исполнительского образа, исполнение произведения целиком без остановок.

Система педагогических занятий с учащимися. Методика проведения урока по специальности.

Выбор системы конкретных занятий и педагогических методов зависит от интеллектуального и музыкального уровня педагога, его опыта, сложившихся предпочтений, от задач, которые он ставит перед собой и учеником в процессе обучения. В методике проведения урока можно выделить 4 различные системы занятий: 1) авторитарное; 2) попустительское; 3) демократическое; 4) творческое.

Система самостоятельных занятий.

Цель обучения молодого специалиста, в классе по специальности – воспитание мыслящего, обладающего высокой музыкальной и профессиональной культуры, раскрывшего свой талант музыканта-исполнителя и будущего педагога.

Начальный период обучения.

Начальный период обучения является важнейшим, определяющий всю дальнейшую судьбу музыканта. Процесс обучения в раннем возрасте опирается на психологические, биологические и социальные структуры включает их с большей интенсивностью, чем в более старшем возрасте.

Существует 2 основные системы постановки рук: совместная и раздельная. Занимаясь всеми элементами профессионального мастерства педагог выявляет наиболее рациональные приемы овладением инструмента.

Чтение нот с листа.

Навык чтения нот с листа – это развитое умение охватывать неизвестный нотный текст зрением и внутренним слухом и практически одновременно выразительного его исполнять в нужном темпе. Чтение нот с листа – сложная, интегрированная форма творческого мышления, происходящая в сжатое время.

5. Организация контроля знаний

Критерии оценки

Для получения оценки «Отлично» на итоговой аттестации по предмету «Методика обучения игре на инструменте» необходимо показать уверенные знания предмета, включающие в себя основные понятия о музыкальных способностях, иметь представление о правильной постановке игрового аппарата, звукоизвлечении, вибрато, классификации штрихов, методов проведения учебных занятий по специальности.

Для получения оценки «Хорошо» на итоговой аттестации по предмету «Методика обучения игре на инструменте» необходимо показать хорошие знания по вопросам определения музыкальных способностей. Иметь представления о правильных принципах постановки игрового аппарата, классификации штрихов, вибрато, звукоизвлечении, методах организации урока по специальности.

Для получения оценки «Удовлетворительно» на итоговой аттестации по предмету «Методика обучения игре на инструменте» необходимо показать элементарные знания о музыкальных способностях, основных критериях удобной постановки игрового аппарата, звукоизвлечении, классификации штрихов, организации занятий в классе по специальности.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине «Методика преподавания игры на инструменте» проводятся в следующих аудиториях:

№34 - Пианино «Рейнер» - 1 шт., стул – 7шт., стол – 4шт., доска ученическая – 1шт., шкаф для документов – 1шт., банкетка – 1шт.;

№35 - Пианино «Петроф» - 1шт., доска ученическая – 1шт., стол – 9шт., стул – 21шт.

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

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. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2839>. — 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. 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. Гинзбург, Л. С. История виолончельного искусства [Текст] : методические очерки / Л. С. Гинзбург. – Москва : Музыка, 1978. – 447 с.
2. Как исполнять импрессионистов [Текст] / Сост., вступ. ст. О.Невской. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 140 с., нот. – (Мастер-класс).
3. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. —

Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.

4. *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.- 256 с., нот.
5. *Либерман, М.* Культура скрипичного тона [Текст] : Теория и практика / М. Либерман, М. Берлянич. - М. : Музыка, 2011. - 272 с. : нот., ил. - ISBN 978-5-7140-1211-2 : 516-51.
6. Михно А.В. Джованни Ботезини. Жизнь и творчество (1821-1889). А.В. Михно – Москва: Музыка, 2008.- 191.
7. *Рабинович, Д.А.* Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).
8. Раков Л. История контрабасового искусства. Москва, Издательский Дом «Композитор», 2004.
9. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91270>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям

Преподаватель дисциплины «Методика преподавания игре на инструменте» должен обладать обширными познаниями в различных областях. Знание предмета предполагает обращение к различным сферам человеческой деятельности. Именно разносторонние представления о методике изучения различных наук могут обобщить владение различными методическими направлениями и приемами как в теории, так и в практике. Занятия по методике должны включать не только знания по теме лекции, но и владение ассоциативными сплавами различных наук.

В процессе прохождения курса необходимо организовывать прослушивание озвученных методических пособий, посещение открытых уроков педагогов, а также просмотр и обсуждение учебных фильмов.

Кроме того, студентов следует ознакомить с достижениями науки в области анализа музыкального звука, интонации, тембра, темпа, ритма и т.д.

В комплексное развитие музыкальных способностей исполнителя, включается стимулирование познавательных процессов, интеллектуальной активности и ее эмоционального обогащения как основы музыкального воспитания.

В результате обучения в вузе выпускник должен иметь представление о принципах начального обучения. При этом важно осваивать методические наработки с опытом работы по педагогической практике. Для этого необходимо *знать*, что прогностическое мышление (мотивационной, обучающий и итоговый этап на каждом из которых определены цель, задачи, средства и методы) это основа педагогического процесса ценностно-смысловая и функциональная сфера современной педагогики.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Введение в курс методики (Григорьев В.В.)
2. Аппликатура.
3. Музыкальные способности, их развитие в процессе обучения в классе по специальности.
4. Вибрато.
5. Музыкальные способности, их развитие в процессе обучения в классе по специальности.
6. Интонация.
7. Игровое движение (образ и механика).
8. Ритм. Метр.
9. Звукоизвлечение.
10. Темп (время).
11. Общие вопросы постановки.
12. Динамика. Фразировка. Агогика.
13. Постановка правой руки.
14. Методика проведение урока по специальности.
15. Штрихи.
16. Система самостоятельных занятий.
17. Постановка левой руки.
18. Методика отбора учебного репертуара.
19. Работа над музыкальным произведением.
20. Методика начального обучения.
21. Эстрадное волнение.
22. Методика проведения начальных уроков.
23. Работа над техническим материалом.
24. Основные принципы начального обучения.
25. Чтение с листа.
26. Ансамблевое и оркестровое исполнительство