

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра истории и теории музыки

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
 / М. М. Ахмедагаев /
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
Методика преподавания специальных дисциплин

направление подготовки

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Направленность (профиль)

«Музыкальная педагогика»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения:

очная форма – **2 года**

заочная форма – **2 года 6 месяцев**

Нальчик, 2023

1. Цели и задачи освоения 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.

Задачей дисциплины является подготовка творчески мыслящих преподавателей; формирование практических навыков преподавательской работы; изучение методов развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти), методики проведения урока.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Обязательная часть. Дисциплины по выбору студентов.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

<p>ОПК-1. Способен применять музыкально- теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i> основные художественные направления в музыкально-исполнительском искусстве и композиторском творчестве; творческие достижения выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей в контексте решения актуальных проблем музыкального искусства.</p> <p><i>Уметь:</i> применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной (педагогической, научно-исследовательской) деятельности; аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики.</p> <p><i>Владеть:</i> представлениями о современном состоянии мировой музыкальной культуры, социальных основах функционирования музыкального искусства, позволяющими выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства, культуры и музыкального образования; обладать способностью выносить грамотные суждения по социальным, научным и этическим проблемам в области музыкального искусств</p>
<p>ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p><i>Знать:</i> сущность и структуру образовательного процесса, способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные методы и приемы преподавания; лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте, ансамблевому музицированию, концертмейстерской работе.</p> <p><i>Уметь:</i> 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 согласно профилю.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками общения с обучающимся, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, навыками воспитательной работы с обучающимися.</p>

ПК-1 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования в области музыкальной педагогики и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p><i>Знать:</i> цели, содержание, структуру музыкального образования; формы контактной работы с обучающимися; специальную и учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальной педагогики; особенности педагогического процесса в организациях среднего профессионального и высшего музыкального образования; основные положения и методы психолого-педагогических наук, современные традиционные и инновационные педагогические технологии, и методические разработки в соответствие с профилем подготовки; лучшие отечественные и зарубежные методики, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; общие принципы дидактики и их реализацию в конкретных предметных методиках обучения, методическую литературу, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.</p>
ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Уметь:</i> проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; преподавать учебные курсы, специальные дисциплины обучающимся в образовательных учреждениях, планировать учебный процесс; выполнять методическую работу; разрабатывать и рецензировать учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программ СПО, ВО (бакалавриат); реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках теоретических и исторических дисциплин, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной и методической литературой</p>
ПК-3 Способен разрабатывать и рецензировать учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программ СПО, ВО (бакалавриат), ДПП	<p><i>Владеть:</i> методиками преподавания профессиональных дисциплин, навыками и умениями преподавания дисциплин профессионального цикла в учреждениях среднего профессионального и высшего музыкального образования, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; современными методами, формами и средствами обучения; навыками создания учебных программ, пособий и иных методических материалов; навыками воспитательной работы с обучающимися</p>

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Распределение часов по учебному плану

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы (очное обучение)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108		2 семестр
Мелкогрупповые занятия		70		

Вид учебной работы (заочное обучение)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108		2 семестр
Мелкогрупповые занятия		12		

4.2 Содержание курса

Очное обучение

№	Раздел дисциплины	Виды учеб. работы, включая самост. раб. студ. и трудоемкость (в часах)			Компетенции	Формы текущего контроля успеваем
		лекции	практические	СРС		
1	Введение	2			ОПК-1. ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3	
2	Вопросы специализации педагога-музыканта	4	2	4		
3	Важнейшие проблемы работы педагога-музыканта в колледже и вузе	6	2	4		
4	Различные педагогические методики	4	4	4		
4	Планирование процесса обучения, принципы составления индивидуальных планов	8	4	4		
5	Формы и методы проведения урока	4	4	4		
6	Работа над музыкальным произведением	4	4	6		
7	Работа над исполнительской техникой	4	4	6		
8	Вопросы интерпретации: классических произведений; романтической музыки; фортепианной музыки XX века	8	4	6		
Итого:		42	28	38,		Экзамен
				36 часов из них на подготовку к экзамену		
Всего		108				

Заочное обучение

№	Раздел дисциплины	Виды учеб. работы, включая самост. раб. студ. и трудоемкость (в часах)		Компетенции	Формы текущего контроля успеваем
		Л/П	СРС		
1	Введение	1	12	ОПК-1. ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3	
2	Вопросы специализации педагога-музыканта	1	12		
3	Важнейшие проблемы работы педагога-музыканта в колледже и вузе	1	12		
4	Различные педагогические методики	1	12		
4	Планирование процесса обучения, принципы составления индивидуальных планов	1	12		
5	Формы и методы проведения урока	1	12		
6	Работа над музыкальным произведением	1	12		
7	Работа над исполнительской техникой	1	12		
8	Вопросы интерпретации: классических произведений; романтической музыки; фортепианной музыки XX века	2	14		
Итого:		10	98, 36 часов из них на подготовку к экзамену		Экзамен
Всего		108			

1. Введение

Методика преподавания специальных дисциплин как часть индивидуальной художественной педагогики, искусство передачи знаний, умений и навыков в области исполнительства. Различные педагогические системы. Особенности русской педагогической

школы. Общность принципов исполнительства и педагогики. Отражение тенденций общей педагогики в методике.

Современный этап исполнительского и педагогического искусства. Неоклассические и неоромантические тенденции в исполнительстве. Разнообразие взглядов на воспитательный процесс педагогов-музыкантов. Исторический опыт музыкальной педагогики. Реализация основных принципов российской педагогики: творческого взаимодействия учителя и ученика, воспитывающего, развивающего обучения, наглядности, последовательности и систематичности обучения. Основополагающий принцип индивидуального подхода к ученику. Значение личности педагога. Разнообразие форм и методов педагогического воздействия. Формы совершенствования педагогического мастерства, повышения квалификации.

Современная педагогика как постоянный поиск новых творческих приёмов воздействия на ученика: открытость и динамичность процесса. Культурологические тенденции в современном музыкально-педагогическом процессе. Ведущие тенденции современной музыкальной педагогики: включение музыки в общую систему гармонического воспитания личности; раннее и всеобщее музыкальное воспитание и обучение; развитие творческого инициативного музицирования. Интенсификация педагогического процесса за счёт обогащения новыми технологиями, использование коллективных форм обучения, ускорение технического и художественного созревания учащихся; сохранение «классических» результативных методик; расширение репертуара за счёт современной русской и зарубежной музыки с использованием новых композиторских технологий.

2. Вопросы специализации педагога-музыканта

Подготовка будущего исполнителя к самостоятельной практической деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении. Воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения.

Воспитание широкой музыкантской эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка, нотной нотации; особенностей того или иного художественного стиля, композиторского почерка; различий жанров ансамблевой (в первую очередь – вокальной) музыки; владения специально певческой проблематикой (классификация голосов, тесситура, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.). Воспитание творческого отношения к исполнению партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного понимания роли исполнителя-инструменталиста в камерно-вокальном ансамбле и при исполнении переложения оркестровой партитуры оперы, оратории, концерта при сохранении собственного творческого лица.

Развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том числе – умения аккомпанировать с листа, транспонировать, играть одновременно три и более нотных строчек, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с вокалистом, разучить с солистом новую партию или сочинение. Особое внимание развитию такого специфического качества, как «вокальный слух» (навыки различения «оперного», «открытого», «белого», «зажатого», «перекрытого» певческого звука, пения на дыхании, вокальной позиции, сведения о других специально вокальных характеристиках пения студент приобретает при работе в классе с певцами, а также при посещении занятий педагогов-вокалистов).

Целенаправленное развитие тех личностных качеств обучаемого, которые необходимы для достижения высокого художественного результата в ансамблевом исполнительстве – коммуникативности, отзывчивости, желания помочь солисту, самозабвения во имя решения общих музыкально-художественных задач, гармоничное развитие неповторимой творческой индивидуальности музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому искусству и людям.

Вокальный и инструментальный репертуар. Методы работы над вокальным произведением, работа с певцом. Чтение аккомпанемента с листа. Транспонирование. Специфика аккомпанемента исполнителям на струнных, духовых и ударных инструментах.

Занятия в классе ансамбля – важный фактор формирования музыканта-исполнителя. Принципы и особенности совместного исполнения в ансамбле. Выработка общего плана исполнения, ритмическая дисциплина, единство фразировки, штрихов. Учёт индивидуальных особенностей партнёров, их психологическая совместимость. Методы работы в классе и самостоятельная работа участников ансамбля.

Подготовка высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих мастерством творческой деятельности, педагогов среднего и высшего звеньев профессионального музыкального образования. Развитие у учащегося и студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской деятельности и подчинение её художественному замыслу исполняемого произведения.

Воспитание художественного вкуса, трактовка произведений в свете стилевых особенностей художественных течений, своеобразия музыкального письма композитора, развитие слухового самоконтроля. Умение слышать одновременно каждую из партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа.

Расширение музыкального кругозора, формирование эрудированного и зрелого музыканта, развитие и совершенствование навыков чтения с листа, воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов, воспитание творческой самостоятельности и инициативы учащихся и студентов, совершенствование навыков сценического исполнения, преодоление концертного волнения.

3. Важнейшие проблемы работы педагога-музыканта в колледже и вузе

Поступление в колледж, а далее в вуз – новые этапы развития учащихся и студентов: их становление на путь музыкального профессионализма. Планомерное и целеустремлённое формирование в учащихся и студентах музыканта-профессионала для ведения разнообразной работы после окончания колледжа, вуза: исполнительской, педагогической, лекторско-просветительской, организационной.

Этапы обучения в колледже и вузе как одни из самых сложных и ответственных. Поиск на этой основе соответствующей направленности в обучении, активизация развития самостоятельности.

Роль педагога специального класса в подготовке к педагогической деятельности. Воспитание интереса к ней.

Пути и методы профессионального обучения в истории западноевропейской и русской музыкальной педагогики. Пособия и методические труды Е. Гнесиной, М. Фейгина, Л. Баренбойма, Е. Тимакина и других.

Развитие профессиональных навыков, художественной чуткости и творческой активности учащихся и студентов путём слушания музыки, подготовки к концертным и конкурсным выступлениям, технического совершенствования, постоянных занятий.

Последовательное ознакомление учащихся и студентов с кругом образов, жанров, выразительных средств музыкальной литературы и творчества её крупнейших представителей. Принципы подбора педагогического репертуара. Значение самостоятельной работы ученика. Необходимость овладения и совершенствования навыками чтения с листа, игры в ансамбле, аккомпанемента.

4. Планирование процесса обучения, принципы составления индивидуальных планов

Научные предпосылки организации занятий. Планирование занятий, исходя из ближайших целей обучения. Составление индивидуальных планов с учетом возрастных особенностей и

степени одаренности ученика. Содержание индивидуальных планов: репертуар для изучения и ознакомления, данные о выступлениях на зачётах и экзаменах.

Задачи оптимального охвата стилей, жанров и форм в репертуаре учащегося и студента, пропорциональность сочетания художественного и инструктивного материала и накопления репертуара. Последовательность усложнения средств выразительности и технических приёмов в изучаемом репертуаре с учётом возрастной психологии.

Произведения классиков прошлого и современности, систематическая работа над сочинениями XX-XXI века для формирования современного музыкально-исполнительского мышления. Воспитание интереса к новым средствам выразительности и технических приемов.

Критерии отбора новых произведений для учебных целей: содержательность, яркость художественных образов, дидактическая функция.

5. Формы и методы проведения урока

Проблема индивидуальных занятий в педагогическом процессе. Рациональная организация урока – одно из важнейших проявлений педагогического мастерства. Подготовка педагога к уроку (исполнительское овладение произведением, анализ предыдущего занятия, планирование урока).

Цели и задачи урока, его построение. Подготовка педагога к уроку. План урока. Построение и характер урока в зависимости от уровня развития, музыкальной подготовки учащегося и студента. Типы уроков: индивидуальное занятие; групповое занятие; тематический урок, открытый урок.

Виды работы на уроке: прослушивание подготовленных учеником произведений; работа над ними в классе; словесные пояснения педагога и показ; задания и рекомендации к самостоятельной работе учащегося и студента. Зависимость формы занятий от конкретных задач, стоящих перед учащимся и студентом. Содержание урока: проверка выполнения домашнего задания (способы проверки), проработка учебного материала. Использование методов наведения.

Создание на уроке творческой обстановки, умение педагога увлечь учащегося и студента, побудить его к творческой активности. Исполнение педагога на инструменте. Мера соотношения во время занятий звучания музыки и слова-пояснения. Работа на уроке в период подготовки к публичному выступлению. Коллективные прослушивания. Открытые уроки, их значение, формы и методы проведения.

6. Работа над музыкальным произведением

Характеристика целей и задач. Виды работы над музыкальным произведением: ознакомление, эскизное разучивание, подготовка к публичному выступлению поддержание и возобновление в репертуаре пройденных произведений. Значение этих видов работы. Систематическое повторение пройденных произведений для закрепления исполнительских умений и накопления репертуара. Музыканты-педагоги об этапах работы над музыкальным произведением. Деление процесса работы на три этапа, взаимопроникновение этапов.

Задача первого этапа – создание первоначального варианта исполнительской концепции. Важность ознакомления с эстетическими взглядами и творчеством композитора в целом. Значение навыков чтения с листа. Второй этап работы. Дальнейшее тщательное изучение нотного текста, уточнение исполнительских задач, связанных с особенностями образного строя, формы и музыкального языка сочинения. Отличие чтения с листа от разбора. Типы редакций, выбор редакции. Выбор аппликатуры. Работа над спецификой музыкального языка (ритм, фактура, гармония, мелодия и т.д.). Значение работы над деталями для уточнения и углубления исполнительского замысла. Завершающий этап работы – продолжение работы над совершенствованием технической стороны исполнения, художественной отделки деталей и целостностью интерпретации. Выразительное значение кульминаций. Проигрывание произведения целиком.

Подготовка к эстраднему выступлению Задачи предконцертного периода. Режим занятий, психологическая подготовка к публичному выступлению. Эстрадное волнение, формы его проявления, способы преодоления чрезмерного волнения. Воспитание серьёзного и ответственного отношения ученика к каждому публичному выступлению.

Эстрадное выступление – новый этап работы над произведением. Состояние творческого подъёма, элементы импровизационности исполнения в рамках трактовки, намеченной в период подготовительной работы. Необходимость учёта условий концертных выступлений (акустика, качество инструмента, состав аудитории и т.д.). Проблемы эстрадного волнения. Особенности проведения репетиции перед концертом: психологический настрой, напряжение воле, творческая свобода.

7. Работа над исполнительской техникой

Понятие техники в широком смысле, как искусства игры на инструменте. Многомерность понятия (определение М.Лонг). Закономерность выделения вопроса о двигательной форме исполнителя, о приобретении и совершенствовании специальных исполнительских навыков, об овладении специфическими техническими формулами. Техника как ключ к раскрытию художественного смысла музыкального сочинения (определение Г.Нейгауза). Закономерности постоянной работы над техникой для совершенствования профессионального мастерства.

Разные взгляды на концептуальность технической системы в истории музыкального исполнительства и педагогики. Опыт клавирного музицирования: значение пальцевой игры, культ этюдов и упражнений, специальные механические приспособления для разработки суставов кисти и наращивания силы пальцевых движений. Специфические качества клавишной литературы. Однотипность теоретических установок и педагогических требований. Изнурительный тренаж и профессиональные заболевания.

Анатомо-физиологическое направление (Р. Брейтгаупт, Ф. Штейнгаузен, П.Рамуль) и кардинальное изменение подхода к техническому совершенствованию исполнителя. Освоение игровых приёмов и их соответствие двигательной (анатомической) природе человека. Формулы «естественных» движений, шкала градаций в передаче веса. Движения музыканта-исполнителя как автономная система вне выхода на конкретику музыкальной деятельности.

«Психотехническое» направление (Ф.Бузони, И.Гофман, К.Леймер, В.Бардас и другие) и ведущая роль музыкально-слуховых критериев при опережающем художественном развитии. Основные задачи обучения. Решающее влияние психологии на организацию игровых навыков. Формирование осознанного музыкального представления, приоритет «умственной» работы, осмысление и анализ технических трудностей.

Произведение как музыкальная система взаимосвязанных элементов. Основа двигательной техники исполнителя. Индивидуальная техника как отражение индивидуального образно-художественного мышления, как способ реализации собственных глубоко личностных художественных замыслов. Присутствие общего начала, концентрирующего типологические элементы, систематизирующего совокупные черты.

Художественная техника – система исполнительских навыков, имеющих конкретную музыкально-целевую направленность. Исполнительская техника как средство для воплощения художественного образа музыкального произведения. Значение представления о необходимой материальной форме задуманного звукового образа. Опережающая и определяющая роль музыкально-художественного мышления исполнителя в развитии техники.

Парадоксы технической работы. Необходимость автоматизации игровых навыков и появление препятствий к приобретению новых движений. Способность игрового приёма к адаптации в художественную среду: мобильность, способность приспосабливаться к разным творческим заданиям. Вред механической тренировки. Процесс перехода технических приёмов в исполнительские навыки. Перестройка усвоенных технических формул. Роль сознания и подсознания в этом процессе. Значение логического продумывания, «умственной атаки».

Мысленная перегруппировка трудного места, детальный анализ технического задания. Отбор и закрепление в слухомоторной памяти технических удач.

Работа в медленном темпе: плюсы и минусы. Медленный темп как способ приспособления к технически сложному месту. Неадекватность движений в разных темпах. Быстро играть значит быстро думать, мгновенно реагировать. Польза упражнений на развитие беглости при максимальной скорости. Задача педагога – диагностика разных ситуаций, возникающих при техническом развитии ученика.

8. Вопросы интерпретации классических произведений; романтической музыки; музыки XX века

Исторический стиль классицизма: множество художественных произведений, созданных разными мастерами и отмеченных чертами типологической общности. Начало утверждения индивидуального композиторского стиля. Паритет объективного и субъективного в выражении художественного смысла музыки, баланс драматического, эпического и лирического выражения. Особенности классической сонатной формы: направленность на результат, сопряжение материала, спиралеобразность его развития, «идея превращения», взаимозаменяемость элементов и строгая определённость их отношений. Особенности классических вариаций: существование на грани исполнительства и сочинительства, импровизации и композиции, линейность развития, идея приращения, нерегламентированность количества.

Венская классическая школа: Гайдн, Моцарт. Творчество Бетховена как вершина венской классической школы, открывающая путь романтическому искусству. Качества классического стиля: упорядоченность, правильность, завершённость, подчинённость одной идее. Стилиевые признаки: особенности тематизма, темпоритма, фактуры, ладогармонической и структурной организации материала.

Романтизм в широком смысле слова как основа мироощущения. Романтический стиль: исторические границы, периодизация, представители. Романтическая поэтика: отрицание классической идеи обязательной нормативной упорядоченности и завершённости, свобода проявления чувств, абсолютизация творческого потенциала личности, её противопоставление действительности. Стремление всесторонне показать внутренний мир индивида, значение преобразующей силы искусства, автобиографичность творчества. Приоритет субъективного миропонимания, углублённый психологизм, «раздвоение» личности, «идея тайны», концентрация лирической экспрессии, стремление к исповедальности, образная характерность, непосредственность, нередко сказочность и фантазийность. Особенности романтического музыкального искусства: новое содержание, новые жанры и формы, новые способы организации музыкального материала. Фрагментарность в музыке и литературе. Миниатюра. Взаимодействие смежных видов искусств: стремление к сближению и взаимообогащению. Программность. Многоликость индивидуальных стилей как черта романтического творчества. Новая трактовка инструмента: концертность и камерность. Поэмность и рапсодичность.

Музыкальное искусство XX века и тенденции разрушения стилевой системы. Конфликт стилей, движение от элитарного стиля к полистилистике. Различие творческих методов (Прокофьев и Шёнберг, Лютославский и Мессиан, Шнитке и Губайдуллина). Новые стилевые классификации: неоклассический и аклассический, неоромантический и фольклорный, экстенсивный и интенсивный, моно и полистилистический. Особенности исполнительского стиля современности: множественность манер. Необходимость исполнительского и композиторского сотворчества в создании музыкального текста произведений. Интеллектуальный подход к созданию исполнительских концепций. Тенденции объективизации творчества и значение личностного характера высказывания

Увеличение роли мобильных элементов в авторском тексте. Ассоциативность авторских указаний, их направленность на индивидуальное решение исполнителя. Переход проблемы музыкального ритма в проблему музыкального времени. Неравномерность и нерегулярность метроритма, создающие ощущение ритмической свободы нового уровня. Новые формы ритмической асимметрии, полиритмии и полиметрии. Использование современных приёмов

письма, новые композиторские техники: сонористика и алеаторика. Новые виды полифонии, принципы формообразования, типы фортепианной фактуры. Элементы импровизационности в нотном тексте.

Переход агогики в импровизацию как характерная черта произведений композиторов второй половины XX века. Внетактовые формы ритмики, исчезновением твердых единиц движения: такт, тактовая доля. Преобразования темпа и агогики. Индивидуальные формы строения произведений: свобода, открытость, принцип развертывания, монтажа, комбинаторики и т.д. Цитирование музыки прошлого как диалог стилей. Сложность исполнительского структурирования подобных форм. Включение в нотный текст элементов полистилистики: монтаж, цитирование. Проблема интерпретирующего стиля исполнения.

Новизна инструментальной фактуры. Стремление к «стереофоничности» звучания, «расслоению» фактурных пластов, несовпадению звучания фактурных линий. Выделение темброкрасочных выразительных средств. Усложнение интонационного и технического освоения сочинений. Особенности исполнительской техники: аккорды нетерцового строения, скачки, кластеры. Новые технические приёмы игры на инструменте: на струнах палочкой, ударом пальца, щипком, исполнение кластеров ладонью, локтем, кулаком. Исполнительские задачи: трактовка новых приемов композиторского письма; специфическая ясность и вокально-речевая выразительность произношения; интонирование музыкальной ткани, интерпретация сонорных звучностей, элементов ритмической алеаторики, новых необычных фактурных формул.

9. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости при освоении дисциплины

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в теоретическом осмыслении педагогической и исполнительской деятельности музыкантов. Положительная оценка выставляется при условии понимания обучающимся и воплощения им на изучаемом материале целей и задач дисциплины, с учетом объема пройденного материала. Критерием оценки служит уверенный и четкий ответ на вопросы комиссии и защита реферата. Неудовлетворительная оценка выставляется при не несоблюдении программных требований.

10. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины предполагается изучение методической литературы. Самостоятельные виды занятий: анализ репертуара, реферирование научной и методической литературы, составление документации разных видов, в том числе репертуарных планов в зависимости от уровня развития учеников, «моделирование» процесса занятий, составление плана-конспекта, создание собственных редакций, посещение уроков педагогов кафедры.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner. Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование. Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia». Библиотечный фонд - 87320 экз. Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц. Цифровое фортепиано CASIO CDR-220RBK и синтезатор Yamaha-P-155S

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Главной формой учебной и воспитательной работы является лекция и семинар в классе. Студент за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области методики преподавания специальных дисциплин, которые должны быть востребованы в его последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы и других источников с целью расширения кругозора молодого музыканта.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между обучаемым и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу обучающихся, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

Требования к написанию реферата

Реферат является одной из форм самостоятельной научно-исследовательской работы магистрантов. Написание реферата даёт им возможность развить умения и навыки исследовательской работы; оказывает помощь в приобретении опыта подбора и анализа литературных источников; является своеобразным итогом предметов психолого-педагогического цикла: психологии, педагогики, методики и педагогической практики. Данная работа помогает теоретически осмыслить исполнительскую и педагогическую деятельности.

Как правило, реферат состоит из введения, теоретической и практической частей, заключения, библиографии и приложений (по необходимости). Каждая из частей несёт традиционную смысловую нагрузку и содержание. Во введение обосновывается актуальность и практическая значимость проблемы, определяются основные задачи курсовой работы. Теоретическая часть, помимо решения вопросов теории избранной проблемы, предполагает проекцию на цели и характер практической части. В свою очередь практическая часть основывается на результатах собственного практического исследования автора в соответствии с выбором темы. В конце практической части подводится итог исследования, даются рекомендации и оценка проведённой работы. Заключение содержит общие выводы по изучаемой проблеме. Список использованной литературы – ещё один обязательный компонент курсовой работы, который располагается за заключением.

Примерные темы рефератов:

Темы исполнительского плана:

- Исполнительский и методический анализ произведения (цикла или ряда произведений одного автора);
- Анализ интерпретации разными исполнителями одного сочинения или цикла;
- Творческий портрет исполнителя на основе его интерпретаций;
- Работа в классе над системой выразительных средств исполнения;
- Работа над развитием техники (виды техники, методы их освоения);
- Процесс работы над музыкальным произведением (этапы);
- Проблемы аппликатуры, артикуляции и т.д., историческая эволюция принципов.

Темы педагогического плана:

- Методика изучения с учеником отдельных произведений;

- Способы воспитания отдельных навыков и умений, характерных качеств исполнительского аппарата;
- Методы развития определённых свойств и качеств личности ученика;
- Музыкальные способности;
- Урок – формы и методы;
- Решение проблем психологии общения в процессе обучения музыки.
- Исполнительский и педагогический анализ произведения.
- Анализ работы педагога по специальности
- Анализ работы педагога по Ансамблю
- Анализ работы педагога по концертмейстерскому классу

Методические указания для магистрантов

Важным фактором подготовки магистра к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности магистра и контроль за ее выполнением. Магистру необходимо:

- изучать способы, принципы организации и планирования учебного процесса;
- изучать понятийный аппарат современной теории и применять теоретические знания в практической работе;
- участвовать в коллективных обсуждениях открытых уроков, мастер-классов ведущих преподавателей вузов, посетивших СКГИИ в рамках проведения повышения квалификации;
- учиться работать со специальной литературой, реферировать, составлять план-конспект, оформлять необходимую документацию;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы
- учиться самостоятельной работе с авторским текстом;
- стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений;
- усваивать программные требования колледжа и вуза, основные репертуарные, художественные и технические задачи;
- учиться составлять различные типы программ: «целевые», «тематические», программы с различной степенью трудности, программы развивающего типа и экзаменационные;
- развивать понимание содержательного контекста произведения;
- усваивать навыки сравнительного анализа интерпретаций;
- овладевать мастерством аргументации, обобщения и изложения методического материала, собственных выводов и предложений в форме статьи, реферата, научно-методической работы.

13. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Список рекомендуемой литературы

а) основная литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства: Учебник; Ч. 1, 2. – 5-е изд. – стереотип. – СПб.:Планета музыка, 2019. –415 с.
2. Баринова М.Н. Очерки по методике фортепиано: Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыка, 2019.
3. Безуглая Г.А. Новый концертмейстер балета: Учеб. пособие. – 2-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыка, 2019. –429 с
4. Вольф К., Уроки Шнабеля. – М.:Классика XXI,2008. – (Мастер – класс) + DVD.
5. Корыхалова Н. П Бетховен. 1-я соната для ф-но, оп. 2 № 1: Такт за тактом; Методич. пос. для высш и ср. муз.учеб.завед. – СПб.:Композитор, 2012. – 72 с.
6. Крючков Н. А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения:Учеб. пособие. – 4-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыки, 2019. – 111 с .
7. Люблинский А. А. Теория и практика аккомпанемента: Методические основы;Учеб. пособие. – 4-е изд.- – СПб.:Планета музыка, 2019. – 126 с.
8. Малинковская А. В. Искусство фортепианного интонирования: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:Юрайт, 2019. – 323 с.
9. Мильштейн Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства: Учеб. пособие. – 2-е изд.,стереотип. – СПб.:Планета музыка, 2019. – 263 с.
10. Мастерство концертмейстера в классе оркестровых инструментов: Учеб.-методичю пособие /Сост. А. И. Рахаев, Г. А. Гринченко – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2017. – 27 с.
11. Мастерство концертмейстера в классе вокала: Учеб.-методичю пособие /Сост. А. И. Рахаев, Г. А. Гринченко – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2016. – 170 с.
12. Мосин И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе: Учеб.-методич. пособие. – 4-е изд., стеретоип. - СПб.: Планета музыка, 2019. – 111 с.
13. От урока до концерта: Фортепианно-педагогический альманах; Вып.1 - М.:Классика XXI, 2009. -(Мастер - класс)
14. Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Бетховена (на материале редакции Артура Шнабеля): Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Композитор, 2011.
15. Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Франца Шуберта (к проблеме исполнительской интерпретации): Учеб. пособие.- СПб.: Композитор, 2012.
16. Уроки Гольденвейзера. - М.:Классика XXI, 2009. -(Мастер - класс)
17. Уроки Зака. - М.:Классика XXI, 2009. - (Мастер - класс) + DVD.
18. Уроки Разумовской. - М.:Классика XXI, 2009. - (Мастер - класс) + DVD.

б) дополнительная литература:

1. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле. Музыкальное исполнительство, вып. М., 1973.
2. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М., 1971.
3. Николаев А. А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. – М.,1980.
4. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. - М., 1988.

5. Ступель А. Беседа о камерной музыке. - Л., 1963.
6. Фейнберг С. Е. Пианизм как искусство. – М., 1969.

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного
процесса**

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

13. Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ:

- Интернет-ресурсы на сайте ФГБОУ ВПО «СКГИИ».

14. Материальное обеспечение дисциплины

- Компьютерные классы, оснащенные компьютерами класса Pentium 4 с выходом в Интернет и в локальную сеть СКГИИ, а также принтеры, сканеры и ксероксы;
- Мультимедийные учебные аудитории

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыкальная педагогика».

Программа утверждена на заседании кафедры ИТМ от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Налоева Л.Ж.

Эксперт
профессор кафедры народных инструментов

Шарибов В.Х.