

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства
Кафедра ОГиСЭД

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация
**«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива»**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма - **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – подготовка к научно-технической и организационно-методической деятельности, связанной с проведением научных исследований: формулировка задачи; организация и проведение исследований, включая организацию работы научного коллектива; оформление результатов исследований; оценка эффективности разработанных предложений и их внедрение; анализ и передача молодому поколению музыкантов многолетнего опыта искусства игры на инструменте как одной из важнейших составных частей инструментального исполнительства; изучение этапов в развитии исполнительского стиля; изучение методов реконструкции исполнительского стиля; изучение проблем исполнения музыки различных стилей (на примерах музыки различных эпох, национальных школ и художественных направлений); изучение современных проблем исполнительского искусства; изучение вопросов музыкально-исполнительской педагогики.

Основные задачи – обучение студентов составлению структуры будущей научной работы: реферата, курсовой, дипломной работы; правильному формулированию цели исследования, определению объекта и предмета исследования; постановке задач исследования; подбору методов научного исследования, с помощью которых они будут решаться; систематизация знаний в области теории истории исполнительства и методики преподавания игры на инструменте, а также постоянное укрепление связи теоретического обучения с практической педагогической и исполнительской деятельностью студентов.

Формирование у студентов системного подхода к проблемам музыкальной педагогики, художественным явлениям, углубление знаний на основе актуальных исследований и обобщения практического опыта, совершенствование профессиональных умений и навыков.

Целенаправленное и активное изучение предлагаемого курса дает студентам возможность овладеть необходимыми знаниями в области оркестровой педагогики и методики, научиться анализировать и обобщать свой педагогический опыт, приобрести навыки научного мышления, развивать свои творческие и исследовательские способности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

В процесс изучения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими компетенциями:

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).

Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4).

Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства (ПК-8)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; терминологическую систему; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; методику проведения исследований в области музыкального искусства;

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; 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; планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; определять задачи исследования в области профессиональной деятельности;

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной среды. информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства; навыками работы с научной литературой, интернетресурсами, специализированными базами данных. навыком проведения исследований в области музыкального искусства под научным руководством.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение седьмого-восьмого семестров четвертого года обучения.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные	Количество	Формы контроля
--------------------	----------	------------	----------------

	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		71		
Самостоятельная работа*		37		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		10
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа*		98		

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная:

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и т. д.) при непосредственном участии преподавателя;
- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие обучающихся и преподавателя осуществляется за пределами Института (например, посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.).

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости):

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе — занятия семинарского типа);
- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в учебном плане);
- индивидуальные и мелкогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, а также иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе руководство практикой и научно-исследовательской работой);
- групповые и мелкогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период промежуточной аттестации;
- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся;

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лек цио нны е	Прак тиче ске	Само стоят ельн ые	
	Основы научных исследований					
1	Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы	7	4	4	4	
2	Раздел 2. Методологические основы научного познания и творчества	7	4	4	4	
3	Раздел 3. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы	7	6	4	4	
4	Раздел 4. Поиск, накопление и обработка научной информации	7	6	4	4	Зачет
			20	16	16	
		Семестр		Индивидуальные	Самостоятельные	
1.	Музыкальное исполнительство и педагогика эпохи барокко, классицизма, романтизма	7		7	4	
2.	Отечественное исполнительское искусство конца XIX–XX и XXI веков	7		7	4	
3.	Методические основы отечественной педагогики	7		7	4	
4.	Методические принципы, взгляды выдающихся зарубежных педагогов-оркестрантов	8		7	4	
5.	Современные педагогические концепции	8		7	5	
				35	21	
	Итого 108**		29	51*	37	

** в том числе контактная работа – 72 ч. – подготовка к лекциям, зачету, реферату.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лек цио нны е	Прак тиче ские	Само стоят ельн ые	
	Основы научных исследований					
1	Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы	7	1	0.5	12	
2	Раздел 2. Методологические основы научного познания и творчества	7	1	0.5	12	
3	Раздел 3. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы	7	1	0.5	12	
4	Раздел 4. Поиск, накопление и обработка научной информации	7	1	0.5	14	Зачет
			4	2	50	
		Семестр		Индивидуальные	Самостоятельные	
1.	Музыкальное исполнительство и педагогика эпохи барокко, классицизма, романтизма			1	12	
2.	Отечественное исполнительское искусство конца XIX–XX веков			1	12	
3.	Методические основы отечественной педагогики			1	12	
4.	Методические принципы, взгляды выдающихся зарубежных педагогов-оркестрантов Современные педагогические концепции			1	12	
				4	48	
	Итого 108**		4	6*	98	

** В том числе контактная работа – 10 ч. – подготовка к лекциям, реферату.

Содержание дисциплины

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

**Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
И ТВОРЧЕСТВА**

Понятие научного знания. Общая характеристика процесса научного познания. Методология как философское учение о методах познания и преобразования действительности, применение принципов мировоззрения к процессу познания, духовному творчеству и практике. Методы теоретических и эмпирических исследований. Использование системного анализа при изучении сложных, взаимосвязанных друг с другом проблем.

Раздел 3. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Общая классификация научных исследований. Особенности фундаментальных, прикладных и поисковых научно-исследовательских работ (НИР). Научное направление как наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования. Структурные единицы научного направления: комплексные проблемы, проблемы, темы и научные вопросы. Последовательность выполнения НИР. Основные этапы НИР, их цели, задачи, содержание и особенности выполнения.

Раздел 4. ПОИСК, НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Полнота, достоверность и оперативность информации о важнейших научных достижениях и лучших мировых и отечественных образцах продукции как необходимый фактор организации научных исследований и современного решения научных задач.

Применение методов информатики для создания эффективных информационных систем как основы для автоматизации научных исследований, проектирования, технологических процессов. Информационные системы. Системы научной коммуникации. Информационные продукты и технологии, базы и банки данных. Информационные сети.

Научные документы и издания, их классификация. Первичные документы и издания: книги, брошюры (монографии, сборники научных трудов), учебные издания (учебники, учебные пособия), официальные издания (законодательные, нормативные, директивные), специальные виды технических изданий (стандарты, инструкции, типовые положения, методические указания и др.), патентная документация, периодические и продолжающиеся издания, первичные непубликуемые документы. Вторичные документы и издания: справочные, обзорные, реферативные и библиографические. Вторичные непубликуемые документы. Универсальная десятичная классификация (УДК) публикаций.

План практических занятий

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи и методы теоретических исследований. Методы расчленения и объединения элементов исследуемой системы (объекта, явления). Основные понятия общей теории систем. Проведение теоретических исследований: анализ физической сущности процессов, явлений; формулирование гипотезы исследования; анализ теоретических решений; формулирование выводов.

Тема 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Классификация, типы и задачи исследования.

Методика и программа гуманитарного исследования. Содержание и разработка методики эксперимента.

Тема 3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Оформление полученных результатов в виде отчета, доклада, статьи и т.д. Требования, предъявляемые к научной рукописи. Общий план изложения научной работы: название (заглавие), оглавление (содержание), предисловие, введение, обзор литературы, основное содержание, выводы, заключение, перечень литературных источников, приложения. Аннотация и реферат научной работы.

Подготовка доклада и выступление с докладом. Требования к демонстрационному материалу и его подготовка.

Тема 4. ВНЕДРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Внедрение как конечная форма реализации результатов научно-исследовательской работы (НИР). Этапы внедрения результатов НИР.

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В НАУЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Организация и принципы управления научным коллективом. Сбалансированность рабочего места как основа эффективного управления научным коллективом. Определения основных принципов работы с людьми: принцип информированности о существе проблемы; принцип превентивной оценки работы; принцип инициативы снизу; принцип тотальности; принцип перманентного информирования; принцип непрерывной деятельности; принцип индивидуальной компенсации; принцип учета типологических особенностей восприятия инноваций различными людьми.

Качественная работа с документами, ускорение их составления и оформления как важный элемент совершенствования управления коллективом. Организация деловой переписки.

Организация деловых совещаний, их роль в управлении научным коллективом. Виды деловых совещаний, пути повышения их эффективности.

Формирование и методы сплочения научного коллектива. Психологические аспекты взаимоотношения руководителя и подчиненного. Управление конфликтами в коллективе. Научная организация и гигиена умственного труда.

План индивидуальных занятий

Тема 1

Искусство Западной Европы 16-18 вв. Италия. Развитие жанров смычковой музыки в 16-18 вв. Становление светской музыки (канцона, фроттола, вилланелла, мадригал и пр.). Формирование инструментальных жанров сонаты и концерта. Постепенное развитие мелодических и технических возможностей смычковых инструментов.

Крупнейшие музыкальные центры Италии и их представители (Монтеверди, Марини, Уччеллини, Габриели, Легренци, Лео и др.).

Прогрессивная роль итальянской скрипичной школы в развитии смычкового искусства. Яркие представители итальянского исполнительства А. Корелли, А. Вивальди.

Ученики А. Корелли: Ф. Джеминиани и П. Локателли.

Глава Падуанской школы Дж. Тартини. Виолончельное творчество Л. Боккерини. Ансамблевые и скрипичные произведения Боккерини.

А. Вандини, С. Ланцетти, А. Ролла.

Кризис итальянской смычковой культуры в конце 18 столетия и его причины.

Франция. Особенности смычкового исполнительства Франции. Связь французского смычкового искусства с танцевальным. Скрипач-танцмейстер. Особенности французского

виолончельного искусства. Замечательные представители гамбового исполнительства: Маре, Форкре, д'Эрвелуа.

Ж.Б. Люлли. Его значение в становлении французской инструментальной музыки. Первые французские исполнители на смычковых инструментах и их сочинения. Выдающиеся скрипачи Ж.М. Леклер и П. Гавинье. Замечательные виолончелисты М. Берто, Ж.П. Дюпор и Ж.Л. Дюпор.

Творчество Ж.Б. Брваля.

Германия. Особенности смычкового исполнительства Германии. Выдающиеся скрипачи 17 века: Бальтцар, Вальтер, Вестгоф. Замечательные гамбисты Кюнель, Шенк, Абель. Влияние гамбовой сюиты на скрипичную и виольную литературу.

Скрипка и виолончель в творчестве И.С. Баха. Инструментальное творчество Г. Генделя и Г. Телемана.

Чехия. Особенности смычкового исполнительства Чехии. Плодотворная роль чешских исполнителей в формировании европейского смычкового искусства, особенно в Австрии и Германии. Я.В. Стамиц - глава Мангеймской школы. Его сыновья Карел и Ян Антонин. Фр. Бенда.

Выдающиеся виолончелисты И. Рейха, А. и М. Крафты.

Австрия. Особенности австрийского смычкового исполнительства. Многонациональность австрийского государства и ее отражение в музыкальной жизни страны.

Г.Ф. Бибер, К. Диттерсдорф, Г. Монн, Ванхаль.

Выдающееся значение виднейших представителей венской классической школы. И. Гайдн, В. Моцарта, Л. Бетховена.

Смычковое искусство Западной Европы. Введение. Общая характеристика периода. Развитие музыкального классицизма (Бетховен). Различные и многообразные проявления романтизма. Virtuозно-романтическое направление в исполнительстве и его противоречивость. Новый тип исполнителя - виртуоз-композитор. Салонное направление в исполнительстве. Узкая специализация музыкантов (разделение композиторской, исполнительской и педагогической деятельности)..

Смычковое искусство Западной Европы.

Немецкие композиторы романтики Ф. Шуберт и Ф. Мендельсон. Крупнейшие немецкие скрипачи романтического направления. Л. Шпор и Ф. Давид. Виолончелист Б. Ромберг.

Смычковое искусство Европы. Известные немецкие педагоги и исполнители-виолончелисты Ф. Доцауэр, Ф. Куммер, Фр. Грюцмахер. Чешские контрабасисты В. Гаузе, Г. Ласка, Фр. Симандль и др.

Итальянская смычковая школа 19 в. Д. Драгонетти.

Выдающийся скрипач-виртуоз Н. Паганини - виднейший представитель музыкального романтизма. Новаторство в области скрипичной техники. Роль Паганини в обогащении круга художественных образов, выразительных средств и технических приемов композиторов-романтиков.

Последователи Паганини: Й. Славик, Г. Эрнст, У. Буль, А. Контский, Д. Боттезини, Ф.Серве.

Скрипичное искусство Франции. Д.Б. Виотти. Школа Парижской консерватории: Л. Роде, Л. Байо, Р. Крейцер.

Бельгийское смычковое исполнительство: Ш. Берио, А. Вьетан, К. Уран, О. Франком.

Польское смычковое исполнительство: К. Липиньский, Г. Венявский, С. Коссовский, А. Германовский, С. Щепановский.

Тема 2

Отечественное исполнительство в России конца 18 - середины 19 вв. Крепостные оркестры 19 века. Скрипачи-любители. Выдающиеся виолончелисты-любители Н. Голицын и М. Виельгорский. Выдающийся скрипачи: Г. Рачинский, А. Львов, Н. Дмитриев-Свечин, Н. Афанасьев. Русская смычковая литература (Алябьев, М. Глинка, И. Лизогуб). Русская смычковая педагогика и педагогическая литература.

Выдающиеся педагоги скрипачи и виолончелисты конца 19 - начала 20 веков. Общая характеристика периода. Выдающиеся скрипачи и виолончелисты: И. Иоахим, П. Сарасате, А. Пиатти, Д. Поппер, Г. Виган, Э. Изай, Ф. Недбал, Ф. Ондржичек, Г. Риттер и др. Зарубежная смычковая литература. Произведения Ф. Шопена, Р. Шумана, И. Брамса, К. Сен-Санса, А. Дворжака, Э. Грига, С. Франка. Художественные достоинства их произведений, национальные особенности смычковой литературы разных стран.

Тема 3

Методические основы отечественной педагогики. Русское смычковое искусство конца 19 - начала 20 веков (до 1917 г.). Деятельность Р.М.О. Историческая роль классов Петербургской и Московской консерваторий. Деятельность крупнейшего педагога и скрипача Л. Ауэра. Ф. Лауб и его деятельность в Московской консерватории. К.Ю. Давыдов - главы русской виолончельной школы. Деятельность Вержбиловича, В. Фитценгагена, А. Глена, А. Брандукова, И. Гржимали, В. Безекирского, Д. Даль'окка, Д'Ферреро, В. Жданова.

Русская скрипичная литература: яркий расцвет жанра концерта (А. Рубинштейн, П. Чайковский, А. Глазунов, А. Аренский и т.д.). Жанр сонаты в музыкальном творчестве А. Рубинштейна, А. Бородина, С. Рахманинова, Н. Метнера, Л. Николаева и др. «Вариации на тему рококо» и «Пеццо капричиозо» П. Чайковского. Другие произведения русских авторов для смычковых инструментов.

Тема 4

Методические принципы выдающихся педагогов зарубежья. Выдающиеся исполнители Ф. Крейслер, Дж. Энеску, П. Казальс, И. Сигети, Ж. Тибо, Э. Фейерман, М. Марешаль, Г. Кассадо, Э. Майнард, Г. Пятигорский, Б. Губерман, З. Франческати, Я. Хейфец, Е. Цимбалист, М. Эльман, Н. Мильштейн, И. Стерн и др. Выдающиеся зарубежные педагоги альтисты и контрабасисты.

Поиски новых средств выражения, педагогических приемов, соответствующих новому содержанию. Обогащение и расширение выразительно-технических приемов. Роль национально-народных традиций. Творчество чехов Л. Яначка, И. Ферстера, Б. Мартину, поляков Шимановского и Карловича. Своеобразие творчества венгерского композитора Б. Бартока. Скрипичный концерт Я. Сибелиуса. Произведения английских композиторов Э. Элгара, У. Уолтона, Б. Бриттена. Произведения виднейших представителей французского импрессионизма К. Дебюсси и М. Равеля. Произведения М. Регера, П. Хиндемита, А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна, И. Стравинского и др.

Тема 5

Смычковое искусство в СССР и России. Смычковые классы Московской и Петербургской консерваторий. Советские исполнители старшего поколения - С. Козолупов, А. Штример, М. Эрдено, М. Полякии, Л. Цейтлин, С. Кнушевицкий. Выдающиеся российские альтисты и контрабасисты. Выдающиеся виолончелисты Д. Шафран и М. Ростропович, скрипачи Л. Коган и Д. Ойстрах, альтист В. Борисовский, контрабасист И. Гертович. Советские и российские музыканты - победители международных конкурсов - В. Третьяков, В. Спиваков, Г. Кремер, И. Монигетти, Б. Пергаменщиков, Д. Герингас, Ю. Башмет, Р. Габдулин и т.д.

Произведения композиторов советского периода: Н. Мясковского, А. Хачатуряна, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Произведения для смычковых инструментов А Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова и др. Выдающиеся исполнители современности.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов ведущих издания по зарубежной и отечественной истории и теории науки, специфике развития научных практик.

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются практические занятия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел. Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы необходимы взаимобмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – групповые и индивидуальные занятия. Методика проведения урока предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко- и видеозаписей с комментариями педагога. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить большой объем материалов курса.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения. Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

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

Цель написания дипломного реферата и его защита на государственной итоговой аттестации – выявить уровень знаний выпускника в области инструментального исполнительства и педагогики.

Основными **задачами** являются:

- установление наличия профессиональной компетентности выпускников.
- систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим дисциплинам блока специальной (профильной) подготовки;
- выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности бакалавра: концертно-исполнительской; научно-исследовательской;

преподавательской;
просветительской;

организационно-воспитательной;

культурно-

Наряду с освоением навыков свободного владения инструментом, достаточным арсеналом технических приемов, профессионализм исполнителя основывается на обладании музыкально-художественным мышлением, которое формируется не только на основе текстового содержания музыкальных произведений, но и на научно обоснованной теории. Осведомленность в области истории музыкального искусства, методики освоения приемов игры, особенностях различных «инструментальных школ», педагогических приемов воздействия на обучаемого и знание репертуара составляют основу, на которой формируется склонность к критическому мышлению, и следовательно, предполагают возможность продуктивной творческой деятельности музыканта исполнителя.

Эмпирические знания, включенные в систему науки, теряют свой стихийный характер. Целенаправленный и систематизированный анализ результатов собственного труда, а также достижений других составляет базу для совершенствования профессионального мастерства и выявления внутренних скрытых связей, закономерностей и ощущений в деятельности исполнителя. Приобретенные на этой основе принципы мышления позволяют распознавать не состоятельные, контрпродуктивные элементы исполнительского или педагогического мастерства.

К другим важным навыкам, приобретаемым в процессе написания дипломного реферата можно отнести:

- способность логично структурировать содержание и используемые аргументы;
- овладение соответствующим научному исследованию стилем изложения содержания;
- обучение методам сбора актуальной для темы исследования информации;
- развитие умения самостоятельно ориентироваться в научной литературе;
- обусловленная необходимостью ознакомиться со значительным объемом научных источников, то есть изучить определенный минимум литературы по теме и зафиксировать нужную информацию;
- собрать, проанализировать, систематизировать, интерпретировать, обобщить научный материал по теме и сделать выводы;
- умение пользоваться библиографическими указателями по избранной теме и другими научными источниками, позволяющими более полно раскрыть содержание.

Выполнение дипломного реферата предусмотрено учебным планом и обязательно для каждого студента. Студент, выполняя дипломный реферат, должен показать степень владения основными умениями вести исследовательскую деятельность.

Выбор темы исследования

Во многом определяющим успех написания реферата фактором является выбор темы исследования. Следует учитывать, что актуальность, практическое значение и достаточная информационная обеспеченность отвечают основным задачам реферативной работы.

Темы дипломных рефератов могут отражать проблематику истории исполнительского искусства, педагогики в части методики обучения, анализа произведений с позиции особенностей стиля исполнения. Выбор темы определяется руководителем и студентом совместно, утверждаются на заседании кафедры и доводится до сведения студентов.

Тематика дипломных рефератов должна;

- соответствовать задачам подготовки специалистов;
- учитывать направления и проблематику современных научно-методических и искусствоведческих исследований;
- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом;

- учитывать разнообразие интересов студентов в области методики преподавания и истории исполнительского мастерства;
- затрагивать актуальные проблемы педагогической деятельности в музыкальных учебных заведениях всех уровней.

Примерная тематика рефератов

- Творчество одного из ведущих музыкантов-исполнителей.
- Сопоставительный анализ исполнительских стилей нескольких музыкантов на примере одного жанра или сочинений одного автора.
- Основные черты стиля в исполнительстве в исторический период существования определенного художественно-эстетического направления в искусстве.
- Описание национальных инструментально-исполнительских школ.
- Профессиональная деятельность педагогов-музыкантов.
- Исследования методик преподавания игры на инструменте.
- Особенности методик используемых на различных ступенях музыкально-исполнительского образования.
- Описание отдельных разделов методики преподавания игры на инструменте.
- Исследования по разделам педагогического репертуара.
- История создания и эволюции отдельных оркестровых инструментов.
- Исторический экскурс и достижения музыкантов в конкурсных состязаниях.
- Исследование репертуара для инструментов симфонического оркестра.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;

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

- изучать понятийный аппарат современной теории и применять теоретические знания в практической работе;
- участвовать в коллективных обсуждениях открытых уроков, мастер-классах 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 самостоятельно работать с авторским текстом;

- стараться овладеть элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений;
- развивать понимание содержательного контекста произведения;
- усваивать навыки сравнительного анализа интерпретаций;
- овладеть мастерством аргументации, обобщения и изложения методического материала, собственных выводов и предложений в форме статьи, реферата, научно-методической работы.

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.).

В СРС педагогу важно увидеть, какие профессиональные навыки прочно усвоены студентом в ходе предыдущего обучения, а в чем он недостаточно подготовлен. Намечить пути его развития, преодолеть психологический барьер перехода к иным, более серьезным требованиям – все это задачи, встающие перед педагогом после первых встреч со студентом на уроке и требующие скорейшего разрешения.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Основы научных исследований»:

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики . – М.: Музыка, 1965. – 272 с.
2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. – учебное пособие./ И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. - Москва: Академический проект, 2020. – 194 с.
3. Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
4. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка, 1968. – 147 с.
5. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М., 1980. – 159 с.
6. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика, 2007. – 255 с.
7. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с.
8. Либерман М. Б., Берлянчик М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с.. нот., ил.
9. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 150 с.
10. Основы научных исследований: учеб. пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 271 с.
11. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.
12. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

1. Астров А. Деятель русской муз. Культуры С.Ф. Кусевицкий. Л., 1981
2. Ауэр Л. Моя долгая жизнь в музыке. СПб., 2003
3. Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. М., 1969
4. Гинзбург Л. Иозеф Славик М., 1957
5. Гинзбург Л. Р. Лауб. М. 1951
6. Гинзбург Л. Эжен Изаи М., 1959
7. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки М. 1971
8. Гайдамович Т. Святослав Кнушевицкий М., 1985
9. Гайдамович Т., Гинзбург Л. Итальянское и французское виолончельное искусство XVI - начала XIX века. М., 2001
11. Гринберг. Русская альтернативная литература, 1967
12. Дружинин. Воспоминания М., 2001
13. Котляров Б. Джордже Энеску. М., 1965
14. Козолупова Г. СМ. Козолупов. М., 1986
15. Корредор Х. Беседы с Пабло Казальсом. Л., 1960
16. Профессора исполнительских классов Московской консерватории. Выпуски 1 - М., 2000; 2 - М., 2002; 3 - М., 2007; 4 - М., 2008

в) 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>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Стрелона (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые струнные инструменты».

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

Зав. кафедрой оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, кандидат культурологии, профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент, к.п.н.

Цалиев В.М