

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 07.07.2026 15:21:45
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

« 30 » _____ июня 2026 г. М.М.Ахмедагаев

Рабочая программа дисциплины
Методика преподавания специальных творческих
дисциплин в высшей школе

Специальность
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)

Вид
Сольное исполнительство на струнных инструментах (скрипка)

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:
Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения – очная
Срок обучения – 2 года

Нальчик
2026

1. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины «Методика преподавания специальных творческих дисциплин в высшей школе» – обучение общим принципам организации учебного и воспитательного процесса в вузах искусств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Знакомство ассистентов-стажеров с актуальными проблемами высшего образования, теоретическими основами педагогической деятельности преподавателя вуза, методическими приемами и средствами организации учебного процесса в высшей школе.

Задачи изучения дисциплины: углубленное изучение методики преподавания специальных дисциплин, сопоставление соответствующих методик преподавания дисциплин сольного, ансамблевого и концертмейстерского исполнительства по программам ВО с целью установления поступенности и преемственности в обучении, использование полученной теоретической информации и практических навыков разработки методических материалов в процессе преподавания, знакомство с современными методами преподавания, классификация их с целью выявления наиболее актуальных приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными способностями ассистентов, расширение их кругозора посредством привлечения материалов смежных дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Базовая часть.

3. Перечень формируемых компетенций

По освоении курса на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);
- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3).

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения между участниками образовательного процесса в высшей школе, правила составления документов, входящих в основную образовательную программу (в том числе календарного графика, учебного плана, рабочих программ дисциплин, практик, фондов оценочных средств промежуточной и итоговой аттестаций), требования к структуре и содержанию учебно-методической документации, основные различия между жанрами учебно-методических изданий, правила организации и проведения промежуточной и итоговой аттестаций, всех видов практик;

уметь составлять основные документы, входящие в состав основной образовательной программы, иные учебно-методические документы, рецензировать учебные работы студентов, а также учебно-методические работы преподавателей, осуществлять консультирование студентов при написании и защите ими квалификационных работ;

владеть специальной терминологией (в том числе и используемыми аббревиатурами), навыками самоконтроля в осуществлении образовательной деятельности, этическими нормами, регулирующими отношения между участниками образовательного процесса в высшей школе.

4. Объем курса, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого и второго семестров обучения.

Основной формой учебной работы по дисциплине «Методика преподавания специальных творческих дисциплин высшей школы» является урок – занятия педагога с ассистентом-стажером. Используются различные формы работы: лекции, семинары, которые диктуются целями данного занятия.

Самостоятельная работа ассистента-стажера представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую вне аудиторных занятий. Самостоятельная работа может выполняться в библиотечной аудитории, компьютерном классе или в домашних условиях. Самостоятельная работа ассистента-стажера подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы. Время для самостоятельной подготовки ассистента-стажера как важной составной части учебного процесса, учитывается учебной частью при составлении общего расписания.

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
	Методика преп. спец.творч.дисциплин в ВШ		Мелкогрупповые	Самостоятельные	
1		1	36	145	Зачёт
		2	34	145	Экзамен
	Итого 360		70	290, из них 36 ч. на подготовку к экзамену	ПК-1, ПК-2, ПК-3

№	Раздел дисциплины	Виды учеб. работы, включая самост. раб. студ. и трудоемкость (в часах)	
		практические	лекции
1	Введение	2	
2	Вопросы специализации скрипача-педагога	4	2
3	Важнейшие проблемы работы педагога-скрипача в вузе	6	2
4	Различные педагогические методики	4	4
5	Формы и методы проведения урока по специальному инструменту	8	4
6	Специфика ансамблевого исполнительства и характерные особенности мышления ансамблиста	4	4
7	Роль преподавателя класса камерного ансамбля в воспитании музыканта-исполнителя и педагога	4	4
8	Изучение ансамблевой партитуры	4	4
9	Вопросы интерпретации: классических произведений; романтической музыки; скрипичной музыки XX века	6	6
	Итого:	40	30

Введение

Методика преподавания специальных дисциплин как часть индивидуальной художественной педагогики, искусство передачи знаний, умений и навыков в области инструментального исполнительства. Различные педагогические системы. Особенности русской скрипичной 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 скрипичных педагогов. Исторический опыт скрипичной педагогики. Реализация основных принципов российской педагогики: творческого взаимодействия учителя и ученика, воспитывающего, развивающего обучения, наглядности, последовательности и систематичности обучения. Основопологающий 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 скрипичной 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.

Вопросы специализации скрипача – педагога

Работа педагога в классе по специальности и классе камерного ансамбля.

Подготовка учащегося и студента-скрипача к самостоятельной практической деятельности в качестве ансамблиста, артиста оркестра в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учебных заведений. Воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к музыкальному материалу, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения.

Воспитание у студента 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 музыки. Воспитание творческого отношения к исполнению партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного понимания своей роли в камерно-вокальном ансамбле и при исполнении оркестровой партитуры оперы, оратории, концерта при сохранении собственного творческого лица.

Развитие необходимых практических навыков работы, в том числе – умения чтения с листа, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с ансамблистами, разучить с солистом новую партию или сочинение.

Целенаправленное развитие тех личностных качеств студента, 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.

Симфонический, инструментальный репертуар. Методы работы над произведением. Чтение партитуры с листа. Специфика исполнителя на струнных, духовых и ударных инструментах. Изучение программ по специальности «камерный класс».

Занятия в классе камерного 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.

Важнейшие проблемы работы педагога-скрипача 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 педагогики. Пособия и методические труды А.И. Ямпольский; Л. С. Ауэр; М. М. Берлянич; Г. С. Турчаниновой ; В.Ю.Григорьева. 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.

Различные педагогические методики

История и современность в формах и методах преподавания игры на скрипке и других музыкальных инструментах в XVII–XX вв. (краткий обзор).

Скрипичная педагогика и методическая мысль в России вчера и сегодня. Специальные работы («Правила преподавания...», «Путеводители при обучении...», «Школы» и т. д.) и лекции по вопросам «скрипичной педагогики» и «скрипичной методологии» во 2-й половине XIX — начале XX вв. (Берлянич М. М.; Готсдинер А.; Григорьев В. Ю.; Гуревич Л. Н.; Менухин И.; Мострас К.; Либерман М. Б.; Шульпяков О.)

Достижения в области теории и методики в советский период. Выдающийся вклад отечественных педагогов-скрипачей в теорию и практику обучения на скрипке. Положение дел в музыкальном образовании в настоящее время и актуальные проблемы методики.

Место скрипичного исполнительства и педагогики в современной мировой музыкальной культуре. Российская скрипичная школа и школы других стран: динамика общего и особенного. Роль и значение «русской скрипичной школы» в наши дни. Индивидуальные исполнительские и педагогические школы выдающихся скрипачей в России и за рубежом в прошлом и настоящем.

Структура академического музыкально-исполнительского образования в России в последние десятилетия. Преемственные ступени обучения в системе «школа — училище — вуз». Отличия от зарубежных моделей.

Творческий характер передовой музыкальной педагогики. Приоритет развития творческой индивидуальности ученика, максимально полная реализация его потенциальных возможностей при всемерном расширении художественного кругозора, вкусовых ориентиров, репертуара и умений.

Задача воспитания не только специалиста-профессионала узкого профиля, но и музыканта «в обширнейшем смысле слова» (Н. Г. Рубинштейн), широкообразованного, высококультурного человека. Формирование социально активной личности, направленной на реализацию значимых в обществе установок и ценностных ориентиров. Воспитание высоких нравственных качеств музыканта.

Множественность педагогических воздействий в системе российского среднего специального и высшего музыкально-исполнительского образования (с одним учеником параллельно работают по разным специальным предметам сразу несколько педагогов) как важное условие многостороннего творческого развития студента в условиях плюрализма подходов.

Курс методики обучения игре на скрипке в системе образования скрипачей в профессиональных учебных заведениях России — музыкальных училищах и вузах. Из истории чтения курса в высшей школе. Методика преподавания на скрипке среди других вузовских дисциплин: связи с работой в классе по специальности, с занятиями педагогической практикой, курсом истории скрипичного искусства, курсами музыкальной психологии, педагогики, истории музыки, анализа музыкальных форм и др.

Основные задачи, структура и содержание курса методики. «Блоки» проблем: «исполнитель и его способности», «исполнитель и музыкальное произведение», «исполнитель и инструмент», «исполнитель и педагог» (межличностное взаимодействие ученика и учителя), «педагогический репертуар».

Принципиальная установка на рассмотрение многочисленных вопросов скрипичной методики с учетом как богатейшей истории музыкально-педагогической мысли, так и новейших достижений теории и практики, с опорой на лучшие российские традиции, но и непременным использованием весомых завоеваний других школ, с максимально широким охватом самых разных — нередко диаметрально противоположных — точек зрения на решение какой-либо проблемы и их критическим осмыслением и подробным аргументированным разбором.

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, музыкально-скрипичной 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.

Специфика ансамблевого исполнительства и характерные особенности мышления ансамблиста

Отличие ансамблевого исполнительства от сольного, его особенности. Художественный результат – следствие усилий не одного, а нескольких музыкантов. Творческое переживание и сопереживание. Умение охватить всю партитуру в целом. Выразительные возможности каждой партии. Переменность функций участников ансамбля. Соотношение индивидуального и общего в ансамблевом исполнительстве. Пути реализации единого идейно-художественного исполнительского замысла в ансамбле. Исторически сложившиеся типы ансамблей: однородные инструменты и в сочетании с фортепиано. Характер звукоизвлечения и штрихи в ансамбле: на струнных и духовых инструментах – запись, наименования, исполнение и звучание. Различия в системе обозначения одних и тех же штрихов, их выразительные возможности. Способы звукоизвлечения на скрипке и других инструментах. Динамика и баланс в ансамбле.

Роль преподавателя класса камерного ансамбля в воспитании музыканта-исполнителя и педагога

Своеобразие педагогической работы с небольшим студенческим коллективом, ее отличие от работы в специальном классе. Значение творческой дисциплины, требовательности к себе, к высказыванию коллег. Место ансамбля в системе специальных предметов. Профессиональный авторитет руководителя класса камерного ансамбля. Подбор участников по принципу добровольности, учитывая профессиональные и индивидуальные качества. Организация репетиционной работы. Привлечение иллюстраторов и особенности методики работы в содружестве со студентами. Условия для занятий, учитывая возможности инструментов. Охват предельно широкого круга произведений – важное условие для приобретения навыков ансамблевого исполнительства. Учет возможностей ансамбля, недопустимость завышенности репертуара. Стилистическое разнообразие репертуара и по составу участников, инструментов.

Изучение ансамблевой партитуры

Два направления в изучении партитуры: текстологическое уточнение штрихов, темповых, динамических и агогических особенностей; изучение музыкального содержания, определение задач интерпретации, распределение функций участников ансамбля, динамического баланса. Знакомство с редакциями сочинений.

В классе камерного ансамбля следует ставить весь комплекс исполнительских задач. При этом необходимо особо подчеркнуть, что партия скрипки не является самодовлеющей, а, будучи включенной в общую ансамблевую ткань, подчиняется законам ансамблевого музицирования, и в то же время в значительной мере способствует раскрытию содержания исполняемого произведения. В работе от ансамблиста в значительной мере зависит творческое состояние, настроение, артистический подъем солиста, точность интерпретации произведения в целом. При рассмотрении скрипичной партии в контексте всей ансамблевой партитуры нетрудно выделить ее сольные разделы (прелюдия, постлюдия, интерлюдия), зоны равноценного партнерства с солистом. Необходимым в искусстве ансамблевой игры представляется гибкое сочетание качеств солиста – ансамблиста.

Звучание скрипичной партии, тембр, сила, динамика и агогика должны быть средствами воплощения исполнительского плана, найденного в итоге совместной работы. В этих же целях необходимо требовать от ассистента-стажера, наряду с усвоением скрипичной, полного усвоения партии других ансамблистов, что поможет ему правильно понять все произведение в целом, даст возможность гибко и свободно ориентироваться в ансамбле. При этом необходимо воспитать в ассистентах-стажерах бережное отношение к авторскому тексту, так и музыкальному; стремление

достичь возможно более глубокого и стилистически точного прочтения музыкального произведения.

Специфика исполнения партии заключается как в качественном ее воспроизведении, так и в особом распределении музыкального времени, позволяющем свободно делать смысловые цезуры, акценты и т.п., для чего ассистент-стажер должен быть ознакомлен с закономерностями и традициями инструментального интонирования. При этом необходимо также развивать у ассистентов-стажеров умение учитывать тесситурные особенности инструментов, соотносить динамику исполнения своей партии с акустическими возможностями того или другого регистра инструмента исполнителей. Работа над рисунком музыкальной ткани сопровождения, достижением ее прозрачности и вместе с тем яркости, становится серьезной творческой задачей. Одновременно, без знания партий - порученных мелодической линии - невозможно и адекватное прочтение своей партии.

Таким образом на занятиях в камерном классе вырабатывается необходимый для исполнителя-художника навык сквозного видения партитуры, слышания всего объема музыкальной ткани. Владение смысловым контекстом произведения является условием его адекватной художественной интерпретации. В живой музыкальной встрече («лицом к лицу») с партитурой таких синтетических жанров, как камерный ансамбль, трио, квартет, симфония, у молодого музыканта естественно формируется целостная - художественная - картина мира, объединяющая разные виды искусств. В диалоге с другими музыкальными голосами молодой скрипач совершенствуется (а подчас и впервые обретает) свой «голос» - неповторимые туше и интонацию.

При изучении данного курса необходимы межпредметные связи со следующими дисциплинами: специальность, история исполнительства, методика преподавания. Такие предметы, как история музыки, анализ музыкальных произведений, гармония и полифония также составляют основу формирования музыканта – ансамблиста.

Решению задачи приближения процесса обучения к практике концертной филармонической и театральной работы служит изучение в классе **списка обязательных произведений**, составленного на кафедре оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства и утвердившегося в учебном процессе. Это партии из произведений мировой классической музыки, представляющие собой высокохудожественную часть популярного репертуара.

Итогом подготовки **концертной программы** является ее публичный показ на академическом зачете, классном концерте, концерте кафедры. Задачей работы над художественно цельной программой становится техническая отточенность, ансамблевое единство, артистизм и яркость в показе образов произведений, умение «выстроить» ансамблевое звучание в условиях акустики большого зала.

При разучивании партий ассистент-стажер следит за интонацией и ритмической ясностью исполнения партии ансамблиста, за правильностью, осмысленной расстановкой дыхания, выразительностью фразировки. Вместе они разбирают художественное содержание произведения, его образный строй и, в итоге, приходит к осмысленной интерпретации. Важным представляется умение ассистента-стажера дать методический разбор музыкального сочинения, сформулировать исполнительские задачи, возникающие в процессе работы над произведением, охарактеризовать творчество композитора, рассказать о жанре и стиле сочинения.

В процессе работы с солистом-инструменталистом ассистент-стажер должен усвоить законы дыхания при игре на различных инструментах (не только духовых, техника игры на которых непосредственно связана с физиологией дыхания, но и на струнных, где дыхание музыкальной фразы обеспечивается переносом смычка); познакомиться со всем штриховым арсеналом различных инструментов, их акустическими возможностями, спецификой звучания разных регистров; ознакомиться с лучшими образцами инструментальной литературы.

В выборе произведений для концертной программы педагог руководствуется как художественными критериями (идейно-художественная значимость музыкальных произведений, выигрышность их компоновки, цельность программы и т.д.), так и тем воспитательным планом, который, будучи неповторимым для каждого ученика (в зависимости от уровня развития его профессиональных навыков, комплекса его личностных качеств, кругом художественных

предпочтений), избирается учителем. При этом в период обучения ассистент-стажер должен освоить весь спектр музыкально-художественных стилей, ознакомиться со всем разнообразием жанров и форм. Таким образом, диапазон учебного материала вбирает в себя высокохудожественное композиторское наследие прошлых столетий, и также яркие, значительные сочинения современных авторов.

Наряду с углубленным изучением отдельных произведений с инструменталистом и показом концертной программы на зачете или экзамене, ассистент-стажер должен овладеть умениями самостоятельной работы над репертуаром, навыками **чтения с листа**.

В отличие от разбора музыкальных произведений, при котором возможны остановки и повторения изучаемого текста, **чтение с листа** требует непрерывности исполнения. Поэтому ассистент-стажер должен научиться правильно ориентироваться в музыкальном материале, быстро определять и точно воспроизводить его элементы. При чтении с листа необходимо стремиться исполнить произведение в темпе, наиболее соответствующем указанному в тексте, выполнить другие авторские указания, насколько возможно, более верно передавая характер произведения в целом. При этом допускаются некоторые упрощения нотного текста, не искажающие музыкального содержания произведения. По мере развития навыков чтения с листа подобные упрощения доводятся до минимума. Целесообразно при работе над развитием навыка чтения с листа дать ассистенту-стажеру некоторое время для зрительного ознакомления с партией, уяснения методической линии. При зрительном просмотре чрезвычайно важно выделить “поворотных” моментов произведения - мест смены фактуры, образа и т.д., а также наиболее сложных в ансамблевом смысле фрагментов, где стоит указание: “свободно”.

При выработке навыка чтения с листа необходимо также развитие у ассистента-стажера умения смотреть вперед, исполнять произведение без остановок.

В процессе работы над произведениями ассистент-стажер получает сведения о классификации инструментов, их тесситуре и диапазоне, подвижности, выразительных возможностях, о значении дыхания и цезур. Преподаватель должен объяснить законы интонирования, фразировки и организации музыкального времени, свойственные произведениям, обратить внимание на специфику и анализ текста-первоисточника. Эти сведения входят в программу **коллоквиума** (обязательной части зачета или экзамена каждого семестра), цель которого - выявить профессиональные знания, необходимые ассистенту-стажеру. Репертуарные требования коллоквиума по возможности приближены к порядку прохождения учебного материала в курсе истории музыки, но имеют выраженную предметную направленность. Так, например, ответ по партитуре должен содержать характеристику партий, их наиболее ярких исполнителей, особенностях и трудностях. Рассказ о камерном творчестве того или иного композитора должен сопровождаться показом (голосом или на инструменте) нескольких произведений, содержать характеристику стилевых особенностей композиторского языка, принятого объединения пьес по опусам и циклам. Коллоквиум проводится по вопросам общей музыкальной, а также ансамблевой терминологии. Необходимый для сдачи коллоквиума материал теоретически и практически осваивается в течение семестра в его самостоятельной работе при опоре на утвержденные кафедрой методические разработки и рекомендации.

Решению задачи приближения процесса обучения к практике концертной филармонической работы служат занятия в классе преподавателя, присутствие на уроках преподавателей института, участие в учебном процессе вуза, закрепление в класс преподавателей кафедры.

При разучивании партий, следит за интонацией и ритмической ясностью исполнения партиями ансамблистами, за правильностью интонирования, выразительностью фразировки. Вместе они разбирают художественное содержание произведения, его образный строй и, в итоге, приходит к осмысленной интерпретации.

Ассистенты-стажеры, завершившие курс, должны обладать определенными знаниями и умениями:

- уметь аккомпанировать певцам на концертах и репетициях;
- иметь опыт работы по разучиванию концертного репертуара, партий в камерных и симфонических произведениях;
- знать скрипичную литературу (оперную и камерную);

- уметь читать с листа;

Вопросы интерпретации: классических произведений; романтической музыки; ансамблевой музыки XX века

Стилистический перелом в европейской музыке. Возникновение новых жанров: струнный квартет, трио для клавира, скрипки и виолончели.

Й. Гайдн как композитор, создавший совершенные образцы камерной музыки нового стиля. Особенности строения цикла, народные истоки тематизма.

Основные камерно-инструментальные жанры В. Моцарта. Возникновение в его творчестве новых жанров: вариации для скрипки и фортепиано как самостоятельное произведение, фортепианный квартет и квинтет. Два типа скрипичных сонат: ранние – с аккомпанирующей скрипкой и поздние – с равнозначными партиями. Редакции сонат, авторские указания. Необычная трактовка трио Ми-бемоль мажор (фортепиано, кларнет, альт).

Творчество Л. Бетховена как новый этап в истории развития жанра в истории камерной музыки. Ансамбли с участием фортепиано. Появление сонат для виолончели и фортепиано, утверждение вариаций как самостоятельного жанра. Трактовка цикла в поздний период. Особенности фактуры, динамики, авторские указания. Редакции камерных произведений.

Различное отношение к ансамблевой музыке со стороны романтиков: частое у Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона и Р. Шумана. Новое музыкальное содержание, обращение к классическим жанрам и формам.

Камерные ансамбли К. Вебера: с участием духовых инструментов. Песенные истоки тематизма Ф. Шуберта, особенности ладогармонического мышления. Виртуозность партии фортепиано в ансамблях Ф. Мендельсона, блистательное равновесие всех голосов, ясность и стройность формы, несмотря на масштабность.

Камерные ансамбли Р. Шумана. Возникновение нового жанра – цикла инструментальных миниатюр для одного или нескольких инструментов. Влияние камерных сочинений композитора на последующее развитие этого жанра.

Камерные ансамбли И.Брамса: содержание, грандиозность масштабов сонатного цикла, песенность тематизма, сложность исполнительских задач, их роль в творчестве композитора и современном репертуаре

Творчество Э. Грига: яркая образность музыкального романтизма, народно-жанровый характер, интонации и ритм норвежских народных песен, колористическое богатство фактуры.

Творчество Б. Сметаны и А. Дворжака и влияние чешской ансамблевой музыки на развитие европейской музыкальной культуры.

Сложность драматургических концепций ансамблей Ц. Франка, место ансамблей К. Сен-Санса в современном репертуаре.

Ансамбль в творчестве А. Рубинштейна. Струнные квартеты и единственное фортепианное трио П. Чайковского: трагедийность, страстность, глубина. Традиция русской музыки, заложенная этим произведением (С. Рахманинов, Д. Шостакович, Ю. Левитин).

Камерные ансамбли А. Аренского, Н. Метнера (эмоциональность и сдержанность, глубокий интеллект), И. Стравинского (особенности составов, своеобразие трактовки форм и функций инструментов).

Ансамбль в творчестве А. Рубинштейна. Струнные квартеты и единственное фортепианное трио П. Чайковского: трагедийность, страстность, глубина.

Камерные ансамбли С. Танеева: мастерство тематического и полифонического развития, традиции и новаторство в использовании сонатного цикла, крупные масштабы форм.

Камерные ансамбли Р. Штрауса, М. Рegera.

Особенности камерной музыки композиторов европейских композиторов XX века: необычные составы, отказ от традиционных жанров, обращение к сюитности, многокрасочность тембров (К. Дебюсси, М. Равель), новые качества использования пиццикато струнных и фортепианной педали.

Поиск синтеза классических форм сонатного цикла и нового в интонационном и гармоническом отношении материала, обращение к политональности, своеобразию ритма и акцентировки, включение в ансамбль духовых инструментов (А. Оннегер, Ф. Пуленк, Д. Мийо).

Ансамблевое творчество П.Хиндемита (изобретательность трактовки сонатной формы, роль полифонии и гармонического мышления), Б.Бриттена (современные средства выразительности с возможностями инструментов), Б.Бартока (эмоциональность, гротескность образов, воздействие народной музыки), Б.Матину, К.Шимановского.

Основополагающая роль в развитии камерно-ансамблевой музыки творчества Н.Мяковского (мелодизм, благородство), С.Прокофьева (сочетание эпоса, лирики, трагедийности и жизнеутверждающих музыкальных образов, оригинальность средств выражения), Д.Шостаковича (глубокие идейные концепции, проблемы жизни и смерти, своеобразие фактуры, инструментовка).

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

Промежуточный контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе. Зачет проводится в 1-м семестре.

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в теоретическом осмыслении педагогической и исполнительской деятельности педагогов-пианистов. **Зачёт** – учитывает понимание обучающимся и воплощение им на изучаемом материале целей и задач дисциплины, объем пройденного материала. Критерием оценки служит уверенный и четкий ответ на вопросы комиссии и защита реферата. **Незачёт** – несоблюдение минимальных программных требований.

7. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины предполагается изучение методической литературы по специальному инструменту, камерному ансамблю. 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 оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства.

8. 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», Cremona (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.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Главной формой учебной работы является лекция и семинар в классе. Ассистент-стажер за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области методики преподавания специальных творческих дисциплин в высшей школе, 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.

Требования к написанию реферата

Реферат является одной из форм самостоятельной научно-исследовательской работы ассистента-стажера. 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 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:

1. 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;
- процесс работы над музыкальным произведением (этапы);

2. 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;
- решение проблем психологии общения в процессе обучения музыки.

3. Исполнительский и педагогический анализ произведения.

4. Анализ работы педагога по специальности.

5. Анализ работы педагога по Ансамблю

12. Методические указания для самостоятельной работы

Важным фактором подготовки к будущей профессиональной деятельности является организация самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности ассистента-стажера и контроль за ее выполнением. Ему 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. Перечень учебной литературы

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. – М.: Музыка, 1965. – 272 с.
2. Берлянич М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000; . «Искусство и личность». Проблемы художественного образования и музыкального исполнительства. Книга 1. – М., 2009.; Книга 2. 2009.;
3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка, 1968. – 147 с.
4. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М., 1980. – 159 с.
5. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией. – Л., 1963.
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. Менухин И. Скрипка. Шесть уроков с И. Менухиным. – М., 2009.
9. Мострас К. Интонация на скрипке, М-Л., 1962.
10. Либерман М. Б., Берлянич М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с.. нот., ил.
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. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. - М., 1983.
13. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. - Л., 1973.
14. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб., 2006.
15. Шульпяков О. - Вопросы теории и истории смычкового исполнительства: Сб. науч. трудов/Ред.-сост. Л., 1985.
16. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликации. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

1. Агарков О. Вибрато как средство музыкальной выразительности в игре на скрипке. - М., 1956.

2. Ауэр Л.С. Моя долгая жизнь в музыке. – СПб., 2003.
3. Беседы о музыке. Д.Ойстрах. – М., 1962.
4. Благовещенский Н. Некоторые вопросы музыкального искусства (педагогика, эстетика, фольклор). – Минск, 1965.
5. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. - М, 1960.
6. Волкова Л. Комментарии, к работе О. Шульпякова «Техническое развитие музыканта-исполнителя». — Воронеж. 1982.
7. Вопросы методики воспитания слуха. — Д., 1965.
8. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 8. - М., 1987.
9. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. - М., 1960.
10. Григорьев В. Скрипачи, альтисты, виолончелисты. // Русская музыка и XX век. – М., 1997.
11. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией. – Л., 1963.
12. Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся. (К проблеме обучения и развития в музыкальной педагогике). // Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск 2. – С. 10 - 28.
13. Велико ли расстояние от дошкольника до первоклассника? // Вопросы музыкальной педагогики. - Выпуск 7. - М. - 1986. - С.29-38.
14. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М.: Классика XXI, 2005. - 94 с.
15. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. - Л., 1988.
16. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. – Л., 1988.
17. Камилларов М. Внепозиционная игра. – М., 1963.
18. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. – М., 1997.
19. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. – М., 2004.
20. Коган Л. Воспоминания и письма. Фотографии. – М., 2004.
21. Кюхлер Ф. Техника правой руки скрипача: учеб. пособие. – М., 1974.
22. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. - М., 1964.
23. Либерман М., Берляничик М. Культура звука скрипача. Пути формирования и развития. - М., 1985.
24. Методическая рекомендация: Работа над гаммами в скрипичных классах ДМШ / Сост. Давыдова Л В. - Свердловск, 1981.
25. Менухин И. Странствия. – М., 2008.
26. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956.
27. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М., 1951.
28. Музыкальное произведение: вопросы анализа и исполнительской интерпретации: Науч. тр. Вып. 1 / Ред.-сост. И.Н. Ваковская; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - Тамбов: ТГМПИ, 2005. - 118 с.
29. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод ее совершенствования. — Л, 1969.
30. Ойстрах Д. Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма. - М., Музыка, 1978.
31. Ойстрах Д.Ф.: к 100-летию со дня рождения. – М., 2008.
32. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. – М., 2008.
33. Сигети Ж. Воспоминания, заметки скрипача. – М., 1969.
34. Скрипка, альт: история, музыкальное наследие, педагогика. Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных, вып. 112. – М., 1990.
35. Скрипичное искусство: история, исполнительство, педагогика. Сб. трудов. М., 1985.
36. Стахов В. Творчество скрипичного мастера. – Л., 1988.
37. Струве В. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. – М., Л., 1952.
38. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., 1947.
39. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Психология индивидуальных различий. – М., 1982.

40. Фрадин М. Воспитание культуры скрипичного тона: Методическое пособие. – Воронеж, 2002.
41. Флеш К. Искусство скрипичной игры. В 2-х тт. - М., 1964, 2004.
42. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика. - СПб.: Алтея, 2005.-320 с.
43. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. - М., 1983.
44. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. - Л., 1973.
45. Юрьев А. Очерки истории и теории смычковой культуры скрипача: Из творческого наследия скрипичного педагога. – СПб., 2002.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com;
2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru;
3. Президентская библиотека www.prlib.ru/Pages/about.aspx
4. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) – <http://skgii.antiplagiat.ru>
5. <http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm> - специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»
6. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
7. <http://www.mcko.ru/> - Московский центр качества образования
8. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика»
9. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и образование»
10. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование»
11. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
12. <http://www.pedlib.ru/> - Педагогическая библиотека
13. <http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php> - электронная библиотека Педагогика и образование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки: «Сольное исполнительство на струнных инструментах» (скрипка)

Программа утверждена на заседании кафедры от 20 мая 2026 года, протокол № 10

Зав. кафедрой оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства,
доцент

А.М.Мокаева

Программу составил:
доцент

Мокаева А.М.

Эксперт:
Кандидат педагогических наук,
доцент

Цалиев В.М.