

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Методика преподавания профессиональных дисциплин

**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оркестром народных инструментов»**

**Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование оркестром народных инструментов**

**Уровень образования –
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

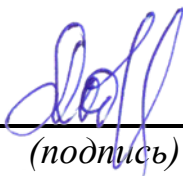
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Б.С. Ворон

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Вольский С.С., доцент оркестрового дирижирования РАМ им.
Гнесиных

Панин В.А., доцент оркестрового дирижирования РАМ им. Гнесиных

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин»: разностороннее формирование преподавателя специальных дирижерских дисциплин, способного ассимилировать в музыкально-педагогической деятельности научные достижения и знания из гуманитарных областей науки (педагогика, психология, культурология, социология).

Задачи дисциплины:

- углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания в музыкальном училище;
- активизация специальных знаний, полученных при изучении дисциплин «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур», «Инструментовка»;
- формирование профессионального подхода, позволяющего эффективно использовать полученную теоретическую информацию и практические навыки в процессе преподавания;
- развитие коммуникативных способностей; изучение педагогических технологий в контексте гуманитарной направленности деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> — разрабатывать концепцию проекта в рамках

	<p>обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<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></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов;

	<ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы;

	<ul style="list-style-type: none"> – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов.
<p>ПКО-4</p> <p>Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.

<p>ПК-2 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
<p>ПК-3 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;

	<ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	6	216	-	2
Аудиторные занятия		66		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ

Тема 1.1. Содержание, цели и задачи курса.

Задачи музыкально-исполнительского искусства в системе воспитания. Значение и роль дирижерского исполнительства в музыкальном искусстве. Музыкальная педагогика, ее значение в развитии профессионального исполнительства.

Методика как система научно обоснованных закономерностей воспитания и обучения. Цели и задачи курса методики, содержание и характеристика его основных разделов. Соотношение принципов методики и индивидуального опыта каждого педагога. Творческий характер деятельности педагога-музыканта.

Связь курса методики с психологией, педагогикой, историей исполнительства, дисциплинами специального и музыкально-теоретического циклов.

Тема 1.2. Исторический обзор методической литературы.

Основные исторические этапы развития методической мысли. Использование фортепианной и скрипичной методик в процессе освоения специальных дирижерских дисциплин. Методическая литература по профессиональному музыкальному обучению и воспитанию (отечественная и зарубежная). Методическая литература по основным проблемам

исполнительства (методы работы над произведением, работа над техникой, вопросы интерпретации, концертная работа и подготовка к ней и т. д.). Литература о методах организации работы педагога-музыканта.

Тема 1.3. Задачи обучения в среднем звене.

Место и значение специальных дирижерских дисциплин в системе среднего специального музыкального образования.

Система профессионального музыкального образования в нашей стране. Основные государственные стандарты и требования к выпускнику среднего звена. Задачи обучения в среднем звене. Возрастные особенности студентов среднего звена. Среднее звено системы профессионального музыкального образования как важный этап в подготовке исполнителя и педагога. Примерное распределение задач воспитания и обучения музыканта в разных звеньях системы образования: музыкальная школа - училище - вуз.

Исторический обзор становления системы профессиональной подготовки дирижеров русских народных оркестров. Цикл специальных дирижерских дисциплин как система теоретического и практического обучения и воспитания молодого специалиста. Учебные планы, программы, методическая литература, современные технические и электронные средства.

Тема 1.4. Методы развития творческой активности и самостоятельности студента.

Наглядность в музыкальном обучении – важнейшее средство активизации творческого потенциала студентов. Необходимость исполнения (показа) преподавателем произведения или его фрагмента. Педагогический показ, соответствующий возможностям ученика. Негативный и позитивный виды показа. Правильный выбор педагогом момента показа пьесы ученику. Знакомство с произведением в концертном исполнении и в звукозаписи. Отношение ученика и педагога к интерпретации разучиваемых произведений.

Тема 1.5. Основные условия продуктивной работы ученика.

Воспитание у ученика стремления к активной, сознательной, творческой самостоятельной работе. Основные методы достижения этой цели: постановка ясно сформулированных и доступных конкретных задач, сосредоточение на наиболее существенных требованиях (при оптимальном их количестве). Психологические предпосылки концентрации внимания на поставленных задачах в зависимости от возраста. Умение правильно переключаться на выполнение разнообразных заданий. Зависимость сосредоточенности от интереса к выполняемой работе над пьесой.

Продуктивность работы ученика на различных этапах обучения. Значение регулярности занятий. Влияние усталости на эффективность работы, умелое планирование работы и отдыха. Сочетание технической работы с решением художественных задач в произведении. Факторы, способствующие быстрой, точности и прочности запоминания. Наиболее типичные недочеты в самостоятельных занятиях ученика: бездумное, бессистемное заучивание текста; неумение распределить время для работы и отдыха. Роль преподавателя в налаживании правильного режима работы ученика.

Раздел II

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Тема 2.1. Общая характеристика основных этапов работы над музыкальным произведением.

Воспитание и развитие исполнительских качеств в процессе работы над музыкальным произведением. Этапы работы над произведением: первоначальное ознакомление, работа над деталями, подготовка к концертному выступлению. Необходимость и относительная условность такого разделения.

Соотношение эмоционального и рационального начал в процессе работы над произведением. Значение ярких музыкальных представлений для успешности работы. Важность активной сознательной работы в правильном и продуктивном развитии исполнителя в процессе работы над произведением. Задачи совершенствования исполнительских действий, стоящие перед студентом и педагогом.

Тема 2.2. Первоначальное знакомство с произведением. Разбор текста. Детальная работа над произведением.

Структура нотного текста: мелодия и гармония, темповые, агогические, артикуляционные обозначения. Исполнительские обозначения в партитуре. Воспитание у ученика потребности в точном прочтении нотного текста – необходимое условие продуктивной работы над произведением. Важность первых впечатлений от музыкального произведения, основанных на интересе к новому. Знакомство с творчеством композитора, стилем, эпохой. Значение этой работы в постижении произведения исполнителем. Повышение творческой активности ученика в процессе знакомства с произведением и его исполнительского анализа. Включение внутреннего слуха – залог успешного освоения всей полноты музыкальной фактуры. Недопустимость механического прочтения текста. Методы обучения чтению нот с листа. Первоначальное ознакомление с нотным текстом: анализ элементов формы, общего динамического плана, основных фактурных особенностей, технологических задач. Развитие способности к широкому охвату нотного текста внутренним слухом.

Последующий разбор произведения. Артикуляция. Взаимосвязь штрихов способов и приемов звукоизвлечения. Выбор штрихов в зависимости от характера музыки. Различные значения лиг в музыкальной литературе. Многообразие штрихов «non legato» и «staccato», их отличие в зависимости от художественных задач и специфики инструментов. Уточнение фразировки, определение метроритмической пульсации, схемы тактирования. Фразировка, ее связь с разговорной речью. Работа над мелодией — одна из важнейших сторон постижения сути изучаемой музыки. Способы обозначения элементов музыкальной речи. Цезуры. Роль дыхания в музыкальном исполнительстве. Динамика – действенное средство художественной выразительности. Авторская и редакторская динамика. Виды динамических изменений. Зависимость динамики от фактуры, тесситуры, приемов и способов игры инструментов. Взаимосвязь динамики и оркестровки. Типичные ошибки в выполнении динамических обозначений. Музыкальный ритм – один из основных элементов музыкальной речи. Способы освоения ритмических трудностей. Понятие ритмической пульсации, и ее роль в исполнительском процессе. Агогика и *Tempo rubato*. Необходимость воспитания внимательного отношения к паузам. Зависимость характера исполнения от правильно выбранного темпа. Способы установления нужного темпа. Правильное использование метронома. Основные метрономические обозначения темпа.

Тема 2.3. Работы над художественным образом произведения.

Художественный образ, художественно-выразительные средства, художественные возможности инструмента: проблемы их практической реализации. Высший уровень

организации исполнительского мастерства – сфера эмоциональных, психологических, художественных явлений. Правильная организация работы и высокий профессионализм исполнителя и педагога – залог успешного решения творческих задач. Художественный образ произведения. Основные пути формирования художественного образа. Психо-эмоциональное состояние исполнителя как следствие яркого художественного образа.

Тема 2.4. Подготовка произведения к концертному (экзаменационному) исполнению.

Работа над художественной завершенностью произведения: исполнение целиком, проверка основных, кульминационных и наиболее трудных эпизодов. Создание условий, приближенных к концертным (экзаменационным). Причины «заигрывания» («забалтывания») произведения. Предконцертный режим. Особенности работы над произведением непосредственно перед выступлением.

Психологические условия концертного (экзаменационного) выступления: взаимодействие сознания и эмоциональности, управление двигательными процессами. Негативные и позитивные нюансы сценического волнения (волнение-подъем и волнение-паника). Правильная и достаточная работа над произведением – основное условие «готовности» произведения, при котором не возникает дезорганизующее волнение. Оценка и обсуждение выступления преподавателем и студентом. Значение практики и опыта выступлений перед аудиторией для дальнейшей работы и творческого совершенствования.

Раздел III

СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МУЗЫКАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Тема 3.1. Урок — основная форма учебно-воспитательной работы.

Специфика индивидуальных занятий по специальным дирижерским дисциплинам в музыкальном колледже. Формы проведения урока в зависимости от индивидуальных особенностей ученика, от этапа освоения учебной программы. Соотношение технических и художественных задач на уроке. Планирование урока.

Основные фазы урока:

- проверка, прослушивание, просмотр и анализ самостоятельной работы ученика как одно из условий продуктивности классной работы;
- работа над учебно-музыкальным материалом: замечания преподавателя (поощряющие, корректирующие, порицающие) в качестве поддержки действий студента, использование стимулирующих приемов (пение, дирижирование, ритмические движения и т.д.);
- итоговая часть урока: ориентация ученика на дальнейшую самостоятельную работу, оценка как важное средство воспитания и обучения.

Применение в ходе урока творческих заданий для ученика. Проведение уроков, предполагающих конкретную цель и задачу (работа над мануальной техникой на упражнениях; работа над крупной формой, кантиленой; работа над ауфтактом и т.п.; совершенствование одного и того же исполнительского приема на разнообразном музыкальном материале).

Типичные недостатки урока: чрезмерное количество поставленных перед учеником задач, необоснованность требований, «натаскивание» и репетиторство. Причины и последствия таких просчетов. Требования педагогического мастерства: умение сконцентрировать внимание студентов на главном, способность к «диагностике» положительных качеств и недостатков у учеников, правильное и своевременное применение различных методов повышения продуктивности работы ученика.

Тема 3.2. Личность педагога-музыканта, основные направления его деятельности.

Основные качества личности педагога: профессиональная компетентность, заинтересованность в своем деле, общая эрудиция, высокий культурный и морально-этический облик. Составляющие дарования педагога-музыканта, соотношение интеллектуального и эмоционального в его деятельности, участие в общественной жизни, необходимость изучения различных видов искусства. Понятие педагогической этики.

Совершенствование педагогических методов. Умение обобщать собственный практический опыт и опыт своих коллег. Изучение педагогического опыта выдающихся музыкантов. Взаимовлияние исполнительской деятельности и стиля педагогической работы. Необходимость владения педагогическим репертуаром. Оформление кабинета для занятий по специальным дирижерским дисциплинам. Формы внеклассной работы.

Стремление к глубокому постижению индивидуальности ученика — одна из важнейших предпосылок успешной работы преподавателя. Важность применения научных достижений методики и педагогики.

Тема 3.3. Ведение учебной документации.

Формы планирования работы преподавателя. Программы по специальным дирижерским дисциплинам для ССУЗов и анализ их основных разделов. Индивидуальный план студента. Требования к подбору учебного материала на полугодие: учет индивидуальных возможностей и склонностей ученика, перспективы его развития; техническая и смысловая доступность, разнообразие форм, стилей и жанров музыкальных произведений; соответствие требований определенному уровню обучения. Корректировка индивидуальных планов, ее обоснованность.

Тема 3.4. Организация педагогической работы в музыкальном колледже

Виды сотрудничества преподавателей специальных и музыкально-теоретических дисциплин. Предметная комиссия оркестрового дирижирования в музыкальном колледже. Основные формы обмена опытом.

Порядок проведения контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Работа экзаменационных комиссий.

Класс преподавателя специальных дирижерских дисциплин — единый учебный и творческий коллектив. Мероприятия, проводимые преподавателем с участием всего класса. Классные собрания, формы и методика их проведения. Вовлечение студентов в просветительскую работу.

Раздел IV

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ДИРИЖЕРСКОГО ПРОФИЛЯ

Тема 4.1. Методика преподавания дирижирования. Обзор учебных пособий и методической литературы. Педагогический репертуар.

Наиболее понятные, доступные, наглядные и ассоциативно яркие способы освоения основных элементов мануальной техники — схемы тактирования, различные виды аутфактов, доля, отдача и т.п. Последовательность в освоении элементов мануальной техники. Изучение учебных пособий и методической литературы по проблемам дирижирования. Работа над

музыкальном произведении в классе дирижирования. Изучение педагогического репертуара с четкой классификацией произведений по степени сложности и наличию или отсутствию в них тех или иных дирижерских приемов. Изучение рабочих программ по дисциплине. Составление индивидуальных планов различной степени сложности для предполагаемых студентов на семестр и на учебный год.

***Тема 4.1. Методика преподавания чтения оркестровых партитур.
Обзор учебных пособий и методической литературы.
Педагогический репертуар.***

Виды и типы составов симфонического и русского народного оркестров. Строение партитуры, основные правила и способы записи и чтения. Акколады и тактовая черта, заключительная черта и т.д. Объединение инструментов в группы, состав инструментов в каждой группе, способы нотации, транспонирующие и нетранспонирующие инструменты, порядок расположения инструментов в партитуре. Правила игры (чтения) партитур на фортепиано. Основные принципы преобразования оркестровой фактуры в фортепианную. Применение педалей.

Последовательность в освоении ключей и строев. Постепенное увеличение числа строк и усложнение фактуры. Сравнительный обзор наиболее популярных хрестоматий по чтению партитур разных авторов и изучение методических рекомендаций, находящихся в них. Изучение рабочих программ по дисциплине. Составление индивидуальных планов различной степени сложности для предполагаемых студентов на семестр и на учебный год.

***Тема 4.3. Методика преподавания инструментовки.
Обзор учебных пособий и методической литературы.
Педагогический репертуар.***

Виды составов русского народного оркестра. Оркестровая фактура. Основные правила и законы инструментовки. Основы тембровой драматургии. Последовательность в освоении составов оркестра и приемов оркестровки. Изучение и сравнительный анализ наиболее популярных учебных пособий по инструментовке для русского народного и симфонического оркестров. Компьютерный набор партитур. Подбор примеров-заданий разной степени сложности по инструментовке, наиболее полно и ярко выявляющих особенности данного типа состава оркестра или определенной учебной задачи. Изучение рабочих программ по дисциплине. Составление индивидуальных планов различной степени сложности для предполагаемых студентов на семестр и на учебный год.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока в 1 семестре и экзамена во 2 семестре.

Примерные требования к зачету:

- составить поурочный индивидуальный план работы с предполагаемым учеником в классе дирижирования на один семестр, в который должно войти освоение основных элементов и приемов мануальной техники и три варианта репертуара различной степени сложности на один семестр;
- более подробно надо остановиться на одной из тем плана (*например, «дуольная» отдача*), сопроводив ее собственными развернутыми объяснениями и показами, выявив,

при этом, возможные трудности в освоении предполагаемым учеником данной темы и способы их преодоления;

- предложить и обосновать план занятия по одной из тем, изучаемых в курсе чтения оркестровых партитур (*например, транспонирующие инструменты в русском народном оркестре*), подобрать соответствующие примеры разной степени сложности из партитур, наиболее целесообразными для рассмотрения данной темы;
- составить поурочный индивидуальный план работы с предполагаемым учеником в классе инструментовки на один семестр, в который должно войти освоение разных видов состава русского народного оркестра и основных приемов оркестровки для них;
- предложить и обосновать план работы над инструментовкой какого-либо произведения (*например, инструментовка пьесы из «Детских сцен» Р. Шумана для большого состава русского народного оркестра*), выявив, при этом, возможные трудности в выполнении предполагаемым учеником данного задания и способы их преодоления;
- ответить на теоретические вопросы по курсу.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103880>
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А..— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. –56 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63274>

б) Дополнительная литература:

1. Зайцева, Т. Творческие уроки М.А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика. Исследовательские очерки: учебное пособие / Т. Зайцева. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 512 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69641>
2. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhirovanie>
3. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. — Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012_ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все необходимые знания, умения и навыки по методике преподавания, которые могут быть востребованы в его последующей практической педагогической деятельности. Студентам следует обращать особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе освоения данного курса, сведений по истории, теории и практике преподавания дирижерских дисциплин. При этом необходимо помнить, что наиболее полное и яркое представление о той или иной образовательной технологии может дать наиболее полное и всестороннее ее изучение через знакомство с широким спектром научно-методических источников, помноженное на практический опыт.

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины надо стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема терминов, в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной работы студента – умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность её связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за его профессиональным ростом;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим соображениям следует предпочесть не «жёсткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над изучаемым материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над конкретными темами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

К основным средствам и методам организации образовательного процесса по данной дисциплине следует отнести лекционную форму проведения занятий и семинары. Семинары целесообразно проводить не только по пройденным темам, но и в ходе освоения нового теоретического материала. Именно диалогические формы изучения материала (обсуждение, дискуссия, деловая игра) позволяют выработать у студентов магистратуры широкий взгляд на проблемы профессиональной подготовки музыканта-руководителя.

Теоретический материал структурирован по четырем основным разделам, последовательность которых обусловлена дидактическим принципом последовательности в освоении, переходом от общих профессиональных понятий и категорий к конкретизации практических рекомендаций. В ходе занятий студенты изучают этапы становления методологических подходов к воспитанию дирижера-хормейстера в историческом контексте; рассматривают теоретические аспекты дирижерско-исполнительской деятельности; осваивают многообразие методик и практических подходов к работе с хором; овладевают методиками преподавания профессиональных дисциплин.

В связи с этим, наиболее целесообразным представляется использование метода проблемного изложения и поискового (эвристического) метода, так как это дает возможность воспитывать самостоятельность мышления, опираясь на тот теоретический и практический опыт, который уже накоплен студентами. Применение исследовательского метода обучения позволяет развивать у студентов способность к анализу проблем в хоровом исполнительстве и находить пути их решения.

Активизации учебного процесса также могут способствовать разнообразные практические

задания, учитывающие опыт творческой деятельности самих студентов. Это: подбор репертуара для оркестров и ансамблей разного уровня подготовки, разного возраста, разного статуса и т.д.; анализ произведений; анализ дирижерских трудностей и художественных задач. Интенсивное использование творческих заданий и вопросов стимулирует креативную составляющую мышления студентов, создание поисковых ситуаций инициирует проявление самостоятельности в решении поставленных задач.

Наряду с этим, в педагогическом воздействии необходимо опираться на слушательский и исполнительский опыт студентов, широту их кругозора и определенный объем знаний, что требует опоры на метод апперцепции, а также вербальный, наглядно-иллюстративный, практический методы обучения.

Неотъемлемой частью семинаров должно быть обсуждение наиболее актуальных проблем хорового исполнения, например, анализ современных авторских методик. Серьезное внимание следует уделить деятельности любительских, учебных и профессиональных оркестров, специфика которых существенно влияет на учебно-методическое планирование, интенсивность концертной работы.

Особое внимание должно быть уделено методике работы с детскими оркестровыми коллективами, значительно отличающейся от принципов работы с профессиональными или любительскими хорами. Она определяется, прежде всего, особенностями психофизического развития детей, спецификой их музыкального мышления, а также степенью исполнительской и теоретической подготовленности участников оркестра.

Для достижения положительного педагогического результата в освоении теоретического материала целесообразно использование аудио записей российских и зарубежных хоровых коллективов. Это позволяет более отчетливо выявить разницу в традициях исполнения и трактовках классических произведений зарубежных композиторов, обозначить отличия в отношении к звуку, указать на стилистические особенности в исполнении произведений современных композиторов и приемы, используемые в различных композиторских техниках. Прослушивание записей профессиональных коллективов побуждает и развивает у студентов способность к анализу стилистических и исполнительских особенностей звучания, их различий и объективных причин данного явления.