

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич

" ____ " _____ 20 __ г.

Рабочая программа дисциплины

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

по специальности
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)

Вид: Сольное исполнительство на фортепиано

Форма обучения: очная

Квалификация
Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ
Зарегистрирован:	от 17.08.2015 г. № 847
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 19.06.2023
Одобен:	Решением Ученого совета 19.06.2023 протокол № 9
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра фортепиано Кафедра вокального искусства и дирижирования
Составители:	заслуженный артист РФ, профессор Кальман Ф.Г. заслуженный артист РФ, доцент Климович А.А. заслуженный артист РФ, профессор Семененко В.Т. заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Белькевич Т.С. заслуженный деятель искусств РФ, профессор Алексейко Г.С.
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры фортепиано № _____ от «_____» _____ 20 _____ г.
Согласована:	Зав. кафедрой – заслуженный артист РФ, профессор Илюхина Р.Е. _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
 - 5.2 Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями
 - 5.3 Содержание разделов дисциплины
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 6.1 Основная литература
 - 6.2 Дополнительная литература
 - 6.3 Программное обеспечение
 - 6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
 - 8.1 Образовательные технологии
 - 8.2 Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров
 - 8.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости
 - 8.4 Зачетные и экзаменационные требования
9. *Приложение 1. Фонд оценочных средств*

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания творческих дисциплин в высшей школе и практическими навыками обучения музыкально-инструментальному и вокальному исполнительству в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в организациях высшего профессионального образования.

Задачами дисциплины является изучение методов развития музыкальных способностей студентов вузов, освоения ими видов техники музыкально-инструментального и вокального исполнительства, репертуара согласно программным требованиям, методики проведения урока, подготовки обучающегося к концертному выступлению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» относится к **базовой части** блока **Дисциплины (Д.БЧ.4)** и является основой для обеспечения производственной (педагогической и творческой) практики.

Для изучения курса требуется использование знаний и навыков, полученных студентами при освоении дисциплин «Методика обучения игре на инструменте» и «Методика обучения» в объеме требований программы подготовки специалиста.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Дисциплина «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих **профессиональных компетенций**:

педагогическая деятельность:

Искусство музыкально-инструментального исполнительства:

способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);

способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);

способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8).

Искусство вокального исполнительства:

готовность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального исполнительства (ПК-1);

способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);

способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать:

1. основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики; основные категории музыкальной педагогики;
2. лучшие отечественные и зарубежные методики обучения музыкальному исполнительству, различные методы и приемы преподавания;
3. цели, содержание, структуру образовательного процесса; общие формы организации учебной деятельности; методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; основы планирования учебного процесса в организациях высшего профессионального образования, образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения,
4. психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста, роль воспитания в педагогическом процессе;
5. методическую литературу по профилю.

уметь:

1. использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения,
2. развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу,
3. использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач,
4. создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду,
5. планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями;

владеть:

1. навыками общения с обучающимися разного возраста,
2. приемами психической саморегуляции,

3. педагогическими технологиями, методикой преподавания дисциплин в организациях высшего профессионального образования,
4. навыками воспитательной работы с обучающимися.

Наименование компетенции	Показатель оценки сформированности компетенции
ПК-1 Способность (готовность) преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального (вокального) исполнительства	
знает: <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образовательного процесса; общие формы организации учебной деятельности; методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; основы планирования учебного процесса в организациях высшего профессионального образования, образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; 	
умеет: <ul style="list-style-type: none"> – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями; 	
владеет: <ul style="list-style-type: none"> – педагогическими технологиями, методикой преподавания дисциплин в организациях высшего профессионального образования. 	
ПК-3 Способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса;	
знает: <ul style="list-style-type: none"> – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики; основные категории музыкальной педагогики; – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения музыкальному исполнительству, различные методы и приемы преподавания; – методическую литературу по профилю. 	
умеет: <ul style="list-style-type: none"> – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду 	
владеет: <ul style="list-style-type: none"> – навыками общения с обучающимися разного возраста, – педагогическими технологиями, методикой преподавания дисциплин в 	

организациях высшего профессионального образования
ПК-8 – Способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи.
<p>знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения музыкальному исполнительству, различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста, роль воспитания в педагогическом процессе; – методическую литературу по профилю.
<p>умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач, – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду –
<p>владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками общения с обучающимися разного возраста, – приемами психической саморегуляции, – педагогическими технологиями, методикой преподавания дисциплин в организациях высшего профессионального образования, – навыками воспитательной работы с обучающимися.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа). Из них контактная работа (мелкогрупповые занятия) – 36 часов, самостоятельная работа – 180 часов. Трудоемкость контроля – 36 часов.

Время изучения – 3 семестр. Форма аттестации: экзамен.

Вид учебной работы	Всего часов	3 семестр
<u>Контактная работа (всего)</u>	36	36
В том числе:		
Лекции	6	6
Практические занятия	30	30

<u>Самостоятельная работа (всего)</u>	180	180
<u>Контроль</u> <u>(подготовка к экзамену)</u>	36	36
Вид промежуточной аттестации		экзамен
Общая трудоемкость часы	252	
Зачетные единицы	7	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		лекции	практические занятия	СР, Контроль	всего
3 семестр					
1.	Основные проблемы и задачи преподавания творческих дисциплин в вузе	1		4	5
2.	Профессиональное развитие студентов вуза		8	44	52
3.	Методы и закономерности работы исполнителя над музыкальным произведением	2	8	44	54
4.	Методика обучения иным творческим дисциплинам (родственный инструмент, импровизация, композиция)	1	4	44	49
5.	Подготовка к профессиональной деятельности. Исполнительская и педагогическая деятельность	2	10	44	56
	Подготовка к экзамену			36	
	ИТОГО 3 семестр	6	30	216	252

5.2. Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	№ разделов дисциплины, участвующих в формировании компетенций				
	1	2	3	4	5
ПК-1	+	+	+	+	+
ПК-3	+	+	+	+	+
ПК-8	+	+	+	+	+

5.3. Содержание разделов дисциплины

3 СЕМЕСТР

Тема 1. Основные проблемы и задачи преподавания творческих дисциплин в вузе

Интерактивная лекция с электронной презентацией

Профессиональные требования к современному преподавателю вуза: способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального и вокального исполнительства.

Вопросы организации и планирования учебного процесса в вузе. Место творческих дисциплин в структуре обучения, учебные планы, индивидуальные формы планирования учебной работы с обучающимися. Разделы методики. Структура курса. Актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования. Профессиональное развитие студента вуза. Определение степени профессиональной пригодности для обучения в вузе. Методика проведения вступительного экзамена. Разделы экзамена. Критерии выставления оценок на вступительном экзамене. Диагностика профессиональных способностей и особенностей абитуриентов. Типичные профессиональные недостатки абитуриентов. Применение методов психолого-педагогических наук и результатов исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности.

Основные категории музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, цели, содержание, образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Роль воспитания в педагогическом процессе, общие формы организации учебной деятельности

Обязательная литература к теме:

Федеральные Государственные образовательные стандарты (последнего поколения), рабочие учебные программы по специальным дисциплинам, учебные планы вуза.

Тема 2. Профессиональное развитие студентов вуза

Практическое занятие № 1

Составление индивидуальной карты музыкальных способностей ученика. Психолого-педагогическая диагностика личности и индивидуальных особенностей студентов. Классификация музыкальных способностей. Семь групп музыкальных способностей (сенсомоторные, перцептивные, аттенционные, мнемические, имажитивные, мыслительные, коммуникативные). Методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач, Выбор направления развития студента.

Практическое занятие № 2

Специфика музыкально-педагогической работы с разными типами студентов Важность индивидуального подхода к обучению каждого студента. Формирование индивидуального стиля деятельности студента. Выработка собственного стиля работы над музыкальным произведением. Совершенствование восприятия музыкального материала. Критерии оценки творческих достижений студентов.

Практическое занятие № 3

Дидактические принципы и их применение в процессе обучения студентов в вузе. Дидактико-технологический аспект подбора репертуара. Два способа обучения (корректирующий и развивающий). Определение творческой индивидуальности. Роль репертуара в формировании творческой индивидуальности студента. Осознанный выбор цели обучения. Поиск и выявление творческих ресурсов студентов.

Практическое занятие № 4

Составление и написание личной индивидуальной карты творческих способностей своих учеников. Поиск и выявление собственных творческих ресурсов. Применение современные образовательных технологий в процессе обучения. Выбор оптимальной цели и выработка стратегии обучения. Важность создания творческой атмосферы в образовательном процессе (ПК-3).

Литература к теме:

Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. М.: РАМ им. Гнесиных, 2004.

Лучинина О. «Карта музыкальных способностей» и формирование индивидуального стиля деятельности музыканта. URL: http://samlib.ru/l/luchinina_o/secrets.shtml

Основы педагогики и дидактики. URL: <http://www.rae.ru/monographs/73-2713>

Трофимов А.В. Методика обучения игре на фортепиано. URL: <http://www.rae.ru/monographs/73-2713>

Тема 3. Методы и закономерности работы исполнителя над музыкальным произведением

Лекция-беседа

Музыкальное произведение, его стиль, особенности, средства выразительности. Два блока исполнительских средств выразительности: темброво-динамический и временной. Два вида корреляции исполнительских средств: компенсаторный (взаимодополняющий) и компенсаторный (взаимозаменяющий).

Звуковые представления и их реализация в исполнении. Расширение исполнительских представлений. Возможности фортепианного звучания. Взаимосвязь звука и стиля, звука и интонации. Поиск и нахождение нужного туше. Роль штрихов в интонировании музыки.

Вопросы совершенствования техники музыканта-исполнителя. Поиск нужных двигательных приёмов, помогающих преодолению технических сложностей. Важность сохранения и развития у студента технической и художественно – образной составляющей его творческой личности.

Выбор произведений с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся.

Применение различных приёмов звукоизвлечения в зависимости от музыкального образа произведения. Роль каждого произведения в раскрытии инструментальных и вокальных возможностей обучающегося. Работа над чистотой интонации, дыханием, техникой звукоизвлечения.

Развитие диапазона вокалиста. Тембр голоса. Работа над выявлением тембра голоса обучающегося.

Основные этапы работы над музыкальным произведением: звукопредставление, звукообразование, звукоизвлечение, звуковоплощение.

Вопросы освоения, понимания и воплощения нотного текста. Трактовка и грамотное прочтение нотного текста. Авторский и редакторский текст. Выявление текстовых ошибок. Использование при разучивании произведений исполнительского опыта выдающихся преподавателей. Привлечение и использование интерактивных форм обучения.

Создание исполнительской концепции и её реальное воплощение. Пути и методы работы над исполнительской концепцией. Воплощение исполнительского замысла. Формирование правильной самооценки. Типичные ошибки самооценки при реализации собственного замысла. Индивидуальное и закономерное в работе над интерпретацией произведения. Поиск наиболее эффективных форм работы над произведением для каждого студента (на основе карты музыкальных способностей).

Практическое занятие № 5

Развитие технического мастерства студента вуза. Приёмы и методы работы над техникой. Репертуар для развития техники, разнообразный по

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям.

Техника и художественный образ произведения. Анализ технических проблем, возникающих при исполнении этюдов Ф.Шопена, Ф. Листа, С. Рахманинова, А. Скрябина, К. Дебюсси.

Особенности техники струнно-смычковых инструментов, духовых и народных инструментов. Анализ технических проблем, возникающих при исполнении каприсов Н.Паганини.

Развитие техники вокалиста. Классификация технических приёмов и навыков, необходимых вокалисту. Методы развития вокальной техники. Сборники упражнений для развития вокальной техники.

Практическое занятие № 6

Работа над полифонией. Важность и первостепенность овладения приёмами игры полифонии для пианиста. Репертуар для развития навыков игры полифонии. Приёмы и методы работы над полифонией на примере прелюдий и фуг И.С. Баха (из ХТК), прелюдий и фуг Д. Шостаковича и Р. Щедрина, интерлюдий и фуг П. Хиндемита. Полифонические произведения современных авторов. Работа над полифонией в классе струнно-смычковых и народных инструментов. Приёмы и методы работы над полифонией на примере Чаконы и фуг из сольных скрипичных сонат И.С.Баха. Репертуар для развития навыков многоголосия в ансамблевой вокальной музыке.

Практическое занятие № 7

Работа над звучанием музыкального произведения. Зависимость звука музыканта от уровня развития его слуха. Фортепианное туше. Разные приёмы звукоизвлечения.

Выразительные возможности фортепианного звука. Выдающиеся педагоги – пианисты о работе над звуком. Способы работы над звуком на примере ноктюрнов Ф. Шопена, «Песен без слов» Ф. Мендельсона, Прелюдий (по выбору) К. Дебюсси, С. Рахманинова, пьес П. Чайковского, С. Прокофьева.

Скрипичная кантилена и выразительные возможности штрихов и агогики. Различные способы работы над звуком исполнителя на струнных инструментах и их связь с задачами художественного исполнения на примере скрипичных и виолончельных произведений И.С.Баха, В.А.Моцарта, П.Чайковского, С.Прокофьева.

Вокальный звук и его выразительные возможности. Зависимость вокального звука от художественного образа исполняемого произведения. Выдающиеся педагоги – вокалисты о работе над звуком. Способы работы над звуком на примере романсов М.Глинки, С. Рахманинова, К. Дебюсси (по выбору).

Звучание произведения и стиль его автора. Важность воспроизведения характерных черт стиля композитора в звучании произведения.

Практическое занятие № 8

Работа над музыкальным произведением. Создание исполнительской

концепции. Возможности разных вариантов исполнительских концепций. Сравнительный анализ разных исполнительских концепций одного и того же произведения. Использование разных форм и методов в работе со своими учениками по педпрактике. Анализ собственной работы над произведениями разных стилей.

Литература к теме:

- Винокурова Е. Воспитание чувства ритма в классе фортепиано. URL: http://samlib.ru/l/luchinina_o/secrets.shtml
- Винокурова Е. Звук фортепиано и исполнительский слух музыканта. URL: http://samlib.ru/l/luchinina_o/secrets.shtml
- Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. - М., 1962.
- Дятлов Д. Фортепианная интерпретация как процесс. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/fortepiannaya-interpretatsiya-kak-protsess>
- Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании. М.: РАМ им. Гнесиных, 2014. 232 стр.
- Мильштейн Я.И. Как мы преподаём (в кн. Вопросы теории и истории исполнительства), М.: Советский композитор, 1983, с.200 – 255)
- Науменко А.А. В классе профессора МГК им. Чайковского Гуго Ионатановича Тицца. М. – Спб., 2012.
- Плужников К. Механика пения : Принципы постановки голоса: учебное пособие / К. Плужников. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 96 с. : нот. (+ОУЭ) - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. – СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. – 496 с.
- Фейнберг С. Пианизм, как искусство. М.: Классика XXI, 2001.

Тема 4. Методика обучения иным творческим дисциплинам (родственный инструмент, импровизация, композиция)

Лекция-беседа

Способности исполнительские и творческие, их различие. Исполнительские способности (стремление к воплощению собственных переживаний, стремление к общению со зрителями, эмоциональная и интеллектуальная самоотдача, желание лучше узнать произведение). Творческие способности (творческое мышление, стремление найти новые формы звукового воплощения, стремление преобразовать имеющуюся и создать новую музыку). Развитие творческих способностей в период обучения в вузе. Характеристика творческих способностей. Сфера их применения в будущей профессиональной деятельности.

Важность освоения родственных инструментов. Методы работы по формированию навыков игры на родственном инструменте. Сравнение методов и возможностей фортепиано и органа, клавесина, синтезатора. Нахождение специфических форм работы при изучении игры на родственных инструментах.

Обучение импровизации: методы, способы и приёмы. Формы и стили импровизации. Основные навыки импровизации. Варьирование, гармонизация, обработка музыкального материала в импровизации. Привлечение знаний и навыков других музыкальных дисциплин в курсе обучения импровизации. Типы мелодий и фактур. Возможности различной гармонизации и фактурного оформления мелодий в импровизации. Роль импровизации в процессе формирования личности музыканта. Импровизация в современной академической музыке. Различные формы современной импровизации.

Сочинение музыки: можно ли научить сочинять каждого студента? Природная предрасположенность к сочинению. Чему можно, а чему нельзя научить при обучении композиции. Формирование замысла произведения, его постепенная конкретизация и воплощение. Идея произведения и её реализация. Роль образного мышления, воображения и фантазии при обучении композиции. Оценка собственной работы, анализ достоинств и недостатков. Воплощение собственных художественных образов и идей в музыке как одна из форм самореализации творческой личности. Положительное влияние творческих дисциплин на профессиональное развитие в классе по специальному инструменту.

Практическое занятие № 9 (4 часа)

Повышение роли дисциплин, направленных на развитие творческих способностей в современной педагогике. Выдающиеся педагоги о формах и методах развития творческих способностей. Подбор творческих заданий для развития способностей студентов. Обзор различных учебных пособий (в том числе видео пособий) для развития творческих способностей студентов. Анализ методической литературы. Применение различных современных методик для развития творческих способностей.

Литература к теме:

- Гладышева О. Теория и методика обучения композиции и импровизации. М.: Спутник, 2010, 180 с.
- Урманчеева М. Обучение импровизации на фортепиано. URL: <http://rahmaninovschool.spb.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/133-2014-09-19-18-01-02>
- Филипп Г. Импровизация, как составная часть фортепианного обучения. (В кн. Ребёнок за роялем. М.: Музыка, 1981. С. 225 – 235).

Тема 5. Подготовка к профессиональной деятельности. Исполнительская и педагогическая деятельность

Проблемная лекция

Моделирование будущей профессиональной деятельности студента. Важность сценической саморегуляции музыканта. Воспитание качеств, необходимых для успешной исполнительской деятельности: привычки к

каждодневному, регулярному труду, сосредоточенности на творческом процессе, умение владеть своим вниманием. Причины сценического волнения. Формирование установки на успех. Самонастрой на выступление. Использование аутотренинга. Основные компоненты аутотренинга.

Виды сценического волнения. Типичные ошибки, мешающие полноценному сценическому воплощению произведений. Синдром антитворчества, «самокопание», излишняя самокритика. Л. Баренбойм о наиболее часто встречающихся негативных последствиях неправильной подготовки к выступлению.

Методы подготовки к публичному выступлению. Четыре фазы подготовки. Нахождение нужного баланса между увлечённостью процессом игры, эмоциональной самоотдачей и контролем за своими исполнительскими действиями. Умение сосредотачиваться на процессе игры.

Музыкальные конкурсы и подготовка к ним. Критерии «надёжности» подготовки к сценическому выступлению. Различие природы и причин сценического волнения у разных музыкантов. Влияние доминирующего мотива публичного выступления. Определение «Я-Концепции» по отношению к творчеству. Основные правила и приёмы самонастроя, способствующие удачному публичному выступлению. Вести счёт удачам, а не неприятностям – важнейшая психологическая установка музыканта – исполнителя.

Предпосылки для успешной педагогической деятельности. Качества, необходимые для работы в качестве педагога. Личность педагога и её влияние на процесс обучения. Качества, которые мешают успешной работе. Выработка собственных методов и приёмов работы. Важность непрерывного совершенствования и развития. Педагогическая деятельность выпускника. Качества, необходимые педагогу. Роль личности педагога в процессе обучения. Обобщение передового профессионального опыта — один из основных и наиболее эффективных способов познания в области преподавания музыки.

Существование различных взглядов, суждений, оценок, точек зрения и т.д. в подходе к явлениям музыкальной педагогики. Диалогичность как методологический принцип при освоении данной дисциплины и некоторых существенных её положений. Категория творческой личности, её специфические особенности, признаки, отличительные черты. Роль личности художника-музыканта в его творческой практике. Понятие об индивидуально-личностном стиле деятельности. Индивидуально-личностное начало как принципиально важная ипостась в педагогической деятельности вообще, и преподавании музыки, в частности.

Практическое занятие № 10

Обзор методической литературы для преподавателя вуза. Обобщение передового профессионального опыта – один из основных и наиболее эффективных способов познания в области преподавания музыки. Формирование профессионального мышления исполнителя и педагога.

Практическое занятие № 11

Просмотр видео-пособий по современным методикам обучения искусству музыкально-инструментального и вокального исполнительства в высшей школе.

Обсуждение просмотренного материала. Дискуссия по современным методикам преподавания.

Практическое занятие № 12

Применение интерактивных форм преподавания в современном вузе. Тренинг, ролевая игра. Обучение при помощи дисклавира.

Практическое занятие № 13

Формы и методы сценической саморегуляции исполнителя. Рекомендации выдающихся педагогов и исполнителей. Советы выдающихся музыкантов по подготовке к сценическому выступлению. Анализ причин сценических проблем своих учеников и методы их устранения.

Практическое занятие № 14

Обсуждение книги Г.М. Цыпина «Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности».

Литература к теме:

Карола Гринди. Беседы с выдающимися пианистами и педагогами. М.: Классика XXI, 2013. 176 стр.

Лучинина О. Сценическое волнение. URL: http://samlib.ru/l/luchinina_o/secrets.shtml

Майкапар С.М. О фортепианной педагогике. М.: Композитор, 2003, стр. 283 – 303 (В книге: С. Майкапар. Из музыкально – педагогического наследия)

Уроки Гольденвейзера. М.: Классика XXI. 2009. (стр. 14 – 114).

Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности: М.: Музыка, 2011.-128 стр.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

Гринди К. Беседы с выдающимися пианистами и педагогами. Кн.1. - М.: Классика-XXI, 2013. - 176 с.

Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании. М.: РАМ им. Гнесиных, 2014. 232 стр.

Максимова, А.А. Основы педагогической коммуникации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 167 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога: учебное пособие. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. - 256 с.

Федеральные государственные образовательные стандарты (последнего поколения), рабочие учебные программы по специальным дисциплинам, учебные планы вуза.

6.2 Дополнительная литература

Сольное исполнительство на фортепиано

Ансамблевое исполнительство на фортепиано, струнных инструментах

Будяковский А.Е. Ференц Лист: пианист, педагог: для ср. и высш. учеб. заведений. - СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2012. - 124 с.

Винокурова З. Е. Воспитание чувства ритма в классе фортепиано. URL: http://samlib.ru/l/luchinina_o/secrets.shtml

Винокурова Е. Звук фортепиано и исполнительский слух музыканта. URL: http://samlib.ru/l/luchinina_o/secrets.shtml

Гладышева О. Теория и методика обучения композиции и импровизации. М.: Спутник, 2010, 180 с.

Дятлов Д. Фортепианная интерпретация как процесс. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/fortepiannaya-interpretatsiya-kak-protsess>

Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2013. — 104 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. М.: РАМ им. Гнесиных, 2004.

Корыхалова, Н.П. Бетховен. Тридцать две вариации до минор: такт за тактом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 92 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Лучинина О. «Карта музыкальных способностей» и формирование индивидуального стиля деятельности музыканта. URL: http://samlib.ru/l/luchinina_o/secrets.shtml

Лучинина О. Сценическое волнение. URL: http://samlib.ru/l/luchinina_o/secrets.shtml

Майкапар С.М. О фортепианной педагогике // Из музыкально-педагогического наследия. М.: Композитор, 2003, стр. 283 – 303.

Мильштейн Я.И. Как мы преподаём // Вопросы теории и истории исполнительства/ М.: Советский композитор, 1983. С.200 – 255.

Музыкальное наследие С. В. Рахманинова в современной культуре: наука, исполнительская практика, образование [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 162 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Орловский, В.В. Творческое наследие В. В. Софроницкого: от века XX — к веку XXI [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. —

Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Основы педагогики и дидактики. URL: <http://www.rae.ru/monographs/73-2713>.

Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной технике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2007. — 392 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Свистуненко Т.А. Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе: учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов музыкальных вузов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 48 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Смирнова, Н.М. Стилиевые особенности клавирных произведений Моцарта: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 260 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Смирнова, Н.Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность: Методология и методы исследования в педагогике [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 64 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Старчеус М.С. Личность музыканта. М., 2012.

Трофимов А.В. Методика обучения игре на фортепиано. URL: <http://www.rae.ru/monographs/73-2713>

Шмидт-Шкловская, А.А. О воспитании пианистических навыков. - М.: Классика-XXI, 2015. - 84 с.

Урманчеева М. Обучение импровизации на фортепиано. URL: <http://rahmaninovschool.spb.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/133-2014-09-19-18-01-02>

Уроки Гольденвейзера. М.: Классика XXI. 2009.

Фейнберг С. Пианизм, как искусство. М.: Классика XXI, 2001.

Филипп Г. Импровизация как составная часть фортепианного обучения // Ребёнок за роялем. М.: Музыка, 1981. С. 225 – 235.

Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. - М.: Музыка, 2014. - 128 с.

Сольное исполнительство на струнных инструментах

Гребнева, И.В. Скрипичный концерт в музыке XX - начала XXI века: учебное пособие. - Владивосток: РИО ДВГАИ, 2014. - 54 с.

Либерман М.Б. Культура скрипичного тона: теория и практика: [исследование] / М.Либерман, М.Берлянчик. - М.: Музыка, 2011. - 272 с.

Мазель, В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2006. — 120 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

- Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 214 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Подколзина, О.В. Скрипичные концерты В.А. Моцарта: особенности жанра и исполнительской интерпретации: монография [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 188 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Солист и концертмейстер: сб. статей [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова), 2013. — 68 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 63 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Шлыкова Е.А. Современное исполнение произведений эпохи барокко на струнно-смычковых инструментах: учебное пособие / Е.А. Шлыкова; науч. ред. И.М. Шабунова. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. консерватории им. С.В. Рахманинова, 2008. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Сольное исполнительство на духовых инструментах

- Волков, Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. — М., 2008.
- Диков, Б.А . Методика обучения игре на духовых инструментах М.,1962.
- Леонов В.А. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах.— Ростов на Дону, 2010.
- Платонов Н.И. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. — М.,1958.
- Музыкальная психология и психология музыкального образования; Теория и практика; учебник для студ. муз. фак.учреждений высш. пед. проф. образования /Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко.К.В. Тарасова —М., Издательский центр «Академия», 2011.

Сольное исполнительство на баяне

Сольное исполнительство на аккордеоне

- Варламов, Д.И. Эволюция системы обучения исполнителей на русских народных инструментах в условиях академического музыкального образования: монография [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 212 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Кислицын, Н.А. Артикуляция и произношение в музыкально-инструментальной речи баяниста: монография [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015.

— 115 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Лебедев, А.Е. Концерты для баяна с оркестром в музыке отечественных композиторов: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 96 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Мицкевич, Н.А. История, теория, методика исполнительства на народных инструментах: [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 120 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инструментах. Общий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 104 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – М., Композитор, 2009

Академическое пение

Абт Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 144 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Алексейко, Г.С. Камерное вокальное исполнительство. - Владивосток: РИО ДВГАИ, 2014. - 24 с.

Алчевский, Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса: учебное пособие. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. - 64 с.

Вербов, А.М. Техника постановки голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 413 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики: [учебное пособие]. - М.: Музыка, 2012. - 368 с.

Плужников, К.И. Вокальное искусство: учебное пособие. - СПб.: Лань, 2013. - 112 с.

Плужников, К.И. Механика пения: принципы постановки голоса: учебное пособие. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. - 96 с. + (DVD).

Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Школа вокально-педагогической практики: (сопрано - тенор, меццо-сопрано - баритон, контральто - бас) / [авт. и сост. Г.С.Алексейко]. - Владивосток: Личная библиотека Г.Алексейко, 2012. - 586 с.

6.3 Программное обеспечение

пакет Microsoft Office 2007 (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Picture Manager, Paint), Windows Media Player, Winamp, Adobe Reader, программа нотного набора Sibelius 6.

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал «Классик онлайн» <http://classic-online.ru/>

Портал «Нотный Архив Бориса Тараканова» <http://notes.tarakanov.net/>

Портал «Все пианисты» <http://allpianists.ru/pianists-ya.html>

Портал www.twirpx.com – сайт книг, статей. Раздел «Искусство и искусствоведение».

ЭБС «КнигаФонд» <http://www.knigafund.ru>

ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» обеспечивается доступом каждого ассистента-стажера к учебным аудиториям для мелкогрупповых занятий. Оснащение аудиторий: столы, стулья, доска, компьютер с периферией, проектор, проекционный экран, пульт для презентаций, колонки, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов. В распоряжении ассистента-стажера находятся фонды видео- и аудиозаписей, эл. презентации, библиотека, читальный зал, фонотека, видеотека, просмотрный видеозал, фортепиано, рояль, дисклавир.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

8.1 Образовательные технологии

При изучении дисциплины рекомендуется применение развивающих технологий, проектных технологий, диалоговых технологий; активных и интерактивных методов обучения.

Для интенсификации коммуникативного взаимодействия участников учебного процесса программой предусмотрено широкое использование **активных и интерактивных** форм проведения занятий. Для формирования и развития профессиональных навыков ассистентов-стажёров в рамках дисциплины используются следующие активные и интерактивные формы учебных занятий:

- интерактивная лекция с эл. презентацией – 1 час;
- проблемная лекция – 2 часа;
- лекция-беседа – 3 часа;

- практические занятия, значительную роль в которых играет *метод анализа конкретных ситуаций (АКС)* – 30 час.

Интерактивная лекция с электронной презентацией. Интерактивная форма подачи лекционного материала отличается от традиционной не только методикой и техникой преподавания, но и высокой эффективностью учебного процесса, которая предполагает: высокую мотивацию обучаемых; закрепление теоретических знаний на практике; выработку способности к коллективным решениям. Лекция с использованием презентации учит ассистентов-стажёров преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.

Проблемная лекция. Основной принцип ее использования предполагает представление учебного материала в виде проблемных ситуаций и вовлечение слушателей в совместный анализ и поиск решений. Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, ассистенты-стажёры могут самостоятельно прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску правильного решения проблемы. На проблемной лекции ассистент-стажёр находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории.

Структура проблемной лекции предполагает: создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем; конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению; мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез; проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их подтверждения; формулировка выводов; подведение к новым противоречиям, перспективам из учения последующего материала; вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие корректировать умственную деятельность студентов на лекции.

Лекция-беседа. Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности ассистентов-стажёров по рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля. Преподаватель адресует вопросы как всей аудитории, так и кому-то конкретно. Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа, в ходе которой преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций. Ассистенты-стажёры отвечают с мест, а свои дальнейшие рассуждения преподаватель строит с учетом ответов обучающихся. Лекция-беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные

знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления ассистентов-стажёров.

Анализ конкретных ситуаций (АКС) – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Ситуации подбираются достаточно характерные и, как правило, острые. Ассистенты-стажёры анализируют и обсуждают их всей аудиторией. Роль преподавателя – активизировать участие в обсуждении вопросами, обращенными к отдельным студентам, выяснить оценку их суждений, предложить сопоставить с собственной практикой, возможно, столкнуть между собой различные мнения и тем самым развить дискуссию, направив ее в нужное русло. В итоге, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные выводы, преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению.

8.2 Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, в фонотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, нотные издания, конспекты лекций, аудио- и видеоматериалами и т.д.

При выполнении самостоятельной работы ассистент-стажер должен пройти следующие этапы:

- определение цели самостоятельной работы;
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи;
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи;
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи;
- реализация программы выполнения самостоятельной работы;
- контроль за ходом самостоятельной работы, самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы, устранение ошибок и их причин.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров направлена на решение следующих задач:

- 1) приобретение и развитие навыков работы с научной методической литературой;
- 2) приобретение и развитие навыков работы с учебными пособиями;
- 3) приобретение и развитие навыков работы методического разбора

произведений различных жанров, стилей и эпох из педагогического репертуара высшей школы.

Для решения указанных задач ассистентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы (либо их разделы) отечественных педагогов-музыкантов не только в области инструментального исполнительства, но и других специальностей. Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной, методической литературе, а также нотным изданиям. Результаты работы с текстами и нотными изданиями обсуждаются на практических занятиях, посвященных отдельным аспектам методики преподавания творческих дисциплин в высшей школе. Проверка выполнения заданий осуществляется с помощью устных выступлений ассистентов-стажеров и их коллективного обсуждения а также демонстрацией различных приемов игры на инструменте и способов их исполнения.

Одним из видов самостоятельной работы ассистентов является изучение, исполнение и последующий методический и исполнительский анализ произведений из педагогического репертуара высшей школы. Обучающимся предлагается исполнить *на инструменте* или *спеть* музыкальное произведение, а также сделать методический и исполнительский анализ исполненных произведений. Данная работа должна способствовать приобретению и развитию навыков работы с педагогическим репертуаром высшей школы. Проверка знаний педагогического репертуара опирается на список изученной ассистентом-стажёром нотной литературы, и проходит выборочно по просьбе педагога.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы ассистента-стажёра по дисциплине:

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажёров <http://dv-art.ru/sveden/education/assistentura-stazhirovka/metodicheskie-materialy>

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям <http://dv-art.ru/sveden/education/assistentura-stazhirovka/metodicheskie-materialy>

8.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости

Оценка качества освоения дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств **текущего контроля** успеваемости используются устные и письменные опросы (тестирование) и выполнение практических заданий (составление индивидуальных карт способностей, индивидуальные творческие задания).

Паспорт фонда оценочных средств

№	Разделы дисциплины	Этапы формирования компетенций		Наименование оценочного средства (диагностика)
		Компетенции	ЗУВы	
2-3 СЕМЕСТР				
1.	Основные проблемы и задачи преподавания творческих дисциплин в вузе	ПК 1 ПК 3 ПК 8	З ₁ З ₂ З ₃ З ₄ У ₅ В ₃	Устный опрос Практические задания
2.	Профессиональное развитие студентов вуза	ПК 1 ПК 3 ПК 8	З ₁ – З ₅ У ₁ У ₂ У ₃ У ₄ В ₂ В ₃	Устный опрос тестирование, Практические задания
3.	Методы и закономерности работы исполнителя над музыкальным произведением	ПК 1 ПК 3 ПК 8	З ₂ З ₄ З ₅ У ₄ У ₅ В ₃	Практические задания (АКС), сообщения, доклады
4.	Методика обучения иным творческим дисциплинам (родственный инструмент, импровизация, композиция)	ПК 1 ПК 3 ПК 8	З ₂ З ₄ З ₅ У ₂	Практические задания, семинар в диалоговом режиме.
5.	Подготовка к профессиональной деятельности. Исполнительская и педагогическая деятельность	ПК 1 ПК 3 ПК 8	З ₂ З ₄ У ₁ –У ₅ В ₁ –В ₄	Практические задания, семинар в диалоговом режиме, диспут, дискуссия

В качестве средства **промежуточного контроля** успеваемости используется экзамен в 3 семестре.

Устный экзамен предполагает ответ на два вопроса: общий вопрос из области музыкальной педагогики и вопрос, связанный с обучением игре на инструменте (фортепиано, скрипка, баян и т.д.) или с обучением вокалу. Устный экзамен предполагает ответ и на дополнительные вопросы «коллоквиумного» характера без подготовки, проверяющие общую эрудицию ассистента-стажёра по изучаемой учебной дисциплине.

Критерии оценки знаний ассистентов-стажёров на экзамене и шкалы оценивания

Отлично:

1. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы.
2. Обнаружено всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала. Ассистент-стажёр усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой.
3. Чётко и правильно даны определения и раскрыто их содержание.
4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее.
5. Продemonстрировано глубокое знание основных понятий и их определений в области методики обучения искусству музыкального исполнительства.
6. Продemonстрирован высокий уровень практического показа при исполнении произведения.

Хорошо:

1. Раскрыто основное содержание материала.
2. Обнаружено хорошее знание учебно-программного материала. Ассистент-стажёр усвоил основную литературу, рекомендованную программой.
3. В основном правильно даны определения, понятия.
4. Ответ самостоятельный. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения.
5. Продemonстрировано хорошее знание основных понятий и их определений в области методики обучения искусству музыкального исполнительства.
6. Продemonстрирован высокий уровень практического показа при исполнении произведения, при этом были допущены незначительные неточности.

Удовлетворительно:

1. Раскрыты некоторые положения содержания материала.
2. Обнаружены отрывочные знания учебно-программного материала.
3. Определения и понятия даны не чётко.
4. Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно.
5. Продemonстрировано поверхностное знание основных понятий их определений в области методики обучения искусству музыкального исполнительства.
6. Продemonстрирован удовлетворительный уровень практического показа при исполнении произведения; были допущены ошибки и неточности.

Неудовлетворительно:

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.
3. Допущены грубые ошибки в определениях.
4. Неумение использовать знания, полученные ранее.
5. Незнание основных понятий и их определений в области методики обучения искусству музыкального исполнительства.
6. Произведение не было подготовлено и исполнено.

8.4 Экзаменационные требования

Общие методические вопросы

1. Организация и планирование работы преподавателя вуза. Федеральные государственные стандарты обучения студентов. Цели и задачи высшего профессионального обучения.
2. Психолого-педагогическая диагностика студента вуза. Основные группы музыкальных способностей. Индивидуальный стиль деятельности студента.
3. Дидактические принципы и их применение в вузовском обучении.
4. Основные закономерности и этапы работы над музыкальным произведением. (На примере выбранного для анализа произведения).
5. Звуковые представления и их роль в процессе интонирования музыкального произведения. (На примере выбранного произведения И.С.Баха)
6. Текст музыкального произведения, как основа для создания собственной исполнительской концепции. (На примере анализа произведения кантиленного характера).
7. Выбор наиболее эффективных форм работы над произведением для ассистента-стажёра (на примере анализа выбранного произведения).
8. Творческие и исполнительские способности. Развитие творческих способностей у студента вуза.
9. Воплощение собственных художественных образов и идей в музыке как одна из форм самореализации творческой личности.
10. Предпосылки успешной исполнительской деятельности выпускника вуза. Формирование качеств, необходимых для этого вида деятельности.
11. Формирование качеств и навыков, необходимых для будущей педагогической деятельности.
12. Причины сценических неудач исполнителя. Методы подготовки и критерии «надёжности» предстоящего выступления.

Вопросы по методике обучения игре на фортепиано

1. Сделать исполнительский и методический анализ одного – двух предложенных произведений (из репертуарного списка).
2. Указать наиболее эффективные приёмы работы над ритмом в предложенном произведении.
3. Показать методы работы над полифонией в предложенном произведении.

4. Составить индивидуальный план студента и подобрать произведения для устранения профессиональных недостатков (например, неустойчивого ритма, некачественного легато, и т.п.)
5. Показать и обосновать выбор артикуляционных приёмов (на примере Прелюдии и фуги из ХТК И.С.Баха).
6. Обосновать и предложить соответствующую стилю и образу произведения педализацию.
7. Показать процесс работы над фразировкой в предложенном произведении (из репертуарного списка).
8. Рекомендовать для студентов (обосновать свой выбор) наиболее понятную и удобную для использования редакцию сонат Л.В. Бетховена.

Вопросы по методике обучения академическому пению

1. Проанализировать высказывания ведущих педагогов прошлого о проблеме певческого дыхания.
2. Рассмотреть существующие теории голосообразования с позиции их практической значимости.
3. Роль вокального слуха в формировании профессионального певца.
4. О фонетическом методе воспитания певческого голоса.
5. Проанализировать существующие проблемы при работе артикуляционного аппарата в речи и пении.
6. Регистры голоса и резонаторные ощущения.
7. Профессиональные болезни голосового аппарата и пути их лечения.
8. Педагогические принципы работы с начинающим певцом.
9. Охрана певческого голоса.
10. Анализ современной вокально-методической литературы.

Вопросы по методике обучения игре на струнных инструментах

1. Сделать исполнительский и методический анализ одного – двух предложенных произведений (из репертуарного списка).
2. Указать наиболее эффективные приёмы работы над ритмом в предложенном произведении.
3. Показать методы работы над полифонией в предложенном произведении.
4. Составить индивидуальный план студента и подобрать произведения для устранения профессиональных недостатков (например, неустойчивого ритма, некачественного легато, и т.п.)
5. Показать приемы работы над звукоизвлечением.
6. Показать приемы работы над интонацией.
7. Показать приемы работы над вибрацией.
8. Показать приемы работы над различными штрихами
9. Показать приемы работы над переходами, сменой смычка.
10. Показать приемы работы над двойными нотами, аккордами.
11. Приемы самостоятельных занятий на струнных инструментах.
12. Проблема координации рук.

Вопросы по методике обучения игре на духовых инструментах

1. Укажите основные ошибки учащихся, при работе над гаммами.
2. Показать приёмы работы над кантиленой.
3. Показать методику работы над непрерывным (перманентным) дыханием.
4. Сделать исполнительский и методический анализ одного-двух произведений из репертуарного списка.
5. Объяснить основной принцип современной методики «от простого к сложному, от деталей к целому».
6. Рассказать о современных приёмах игры на инструменте, методах их освоения.
7. Составить индивидуальный план и подобрать произведения для устранения недостатков студента (неровный ритм, фальшивая интонация и т.д.).
8. Рассказать об основных отечественных изданиях по методике обучения игре на инструменте.

Вопросы по методике обучения игре на народных инструментах

1. Сделать исполнительский и методический анализ одного – двух предложенных произведений (из репертуарного списка).
2. Указать наиболее эффективные приёмы работы над ритмом в предложенном произведении.
3. Показать методы работы над полифонией в предложенном произведении.
4. Составить индивидуальный план студента и подобрать произведения для устранения профессиональных недостатков (например, неустойчивого ритма, некачественного легато, и т.п.)
5. Показать и обосновать выбор артикуляционных приёмов в полифонических произведениях.
6. Обосновать и предложить соответствующие стилю и образу произведения приёмы игры мехом (в переложениях).
7. Показать процесс работы над фразировкой в предложенном произведении (из репертуарного списка).
8. Проблемы регистровки в переложениях.

Примерный репертуарный список произведений для методического анализа

Сольное исполнительство на фортепиано

Полифонические произведения

И.С. Бах – ХТК (1 и 2 том), Французские и Английские сюиты, Партиты.

Д. Шостакович – прелюдии и фуги

П. Хиндемит – интерлюдии и фуги

Р. Щедрин – прелюдии и фуги

Произведения крупной формы

Й. Гайдн – Сонаты, вариации
В. Моцарт – Сонаты, вариации, концерты для фортепиано с оркестром
Л. Бетховен – Сонаты, вариации, концерты для фортепиано с оркестром
С. Прокофьев – Сонаты, концерты для фортепиано с оркестром
Н. Метнер – Сонаты

Р. Шуман – Сонаты, вариации, концерт для фортепиано с оркестром
С. Рахманинов – Концерты для фортепиано с оркестром
Д. Шостакович – Сонаты, концерты для фортепиано с оркестром
П. Чайковский – Сонаты, вариации, концерты для фортепиано с оркестром

Произведения средней формы (одночастные пьесы концертного характера)

Ф. Лист – Венгерские рапсодии, пьесы из цикла «Годы странствий», транскрипции

Ф. Шопен – Скерцо, баллады, фантазия

И. Брамс – Рапсодии, каприччио

Этюды

Ф. Шопен – Этюды (ор. 10, ор. 25)

Ф. Лист – Этюды (Трансцендентные, концертные, Большие этюды по Паганини)

С. Рахманинов – Этюды – картины (ор.33, ор.39)

А. Скрябин – Этюды (ор.8, ор. 42, ор. 65)

К. Дебюсси – Этюды

Пьесы малой формы

Ф. Мендельсон – Песни без слов

Ф. Шопен – Ноктюрны, экспромты, вальсы, мазурки

Ф. Лист – Утешения, ноктюрны

И. Брамс – Интермеццо

К. Дебюсси – Прелюдии

М. Равель – Пьесы

П. Чайковский – Пьесы, цикл «Времена года»

С. Рахманинов – Прелюдии, пьесы, транскрипции

А. Скрябин – Прелюдии, поэмы, пьесы

С. Прокофьев – Пьесы, «Мимолётности»

Д. Шостакович – Пьесы, 24 прелюдии

Р. Щедрин – Пьесы

А. Бабаджанян – «Картины»

Ансамблевое исполнительство на фортепиано, струнных инструментах

Трио-сонаты Г.Генделя, А.Корелли, Ф.Куперена, Г.Телемана.

И.С.Бах: Шесть сонат для облигатного клавира и скрипки, Три сонаты для виолы да гамба и клавира, Шесть сонат для флейты и облигатного клавира.

Ансамбли Й.Гайдна с участием фортепиано: Сонаты, Трио.

В.А.Моцарт. Скрипичные сонаты.

Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано № 9 ор.47

Ф.Мендельсон – Два трио (ре минор и до минор) для скрипки, виолончели и фортепиано

Р.Шуман. «Сказочные картины» для альта и фортепиано op.113;
«Фантастические пьесы» для кларнета и фортепиано op.73; Фортепианное трио,
Соната для виолончели и фортепиано.
Э.Григ. Соната №2 op.13 для скрипки и фортепиано;
И.Брамс Соната для виолончели и фортепиано №1 op.38.

Сольное исполнительство на струнных инструментах

Произведения для скрипки соло

И.С.Бах. Чакона из партиты d-moll для скрипки соло
И.С.Бах. Фуга из сонаты g-moll для скрипки соло
И.С.Бах. Фуга из сонаты a-moll для скрипки соло
И.С.Бах. Фуга из сонаты C-dur для скрипки соло
Э.Изаи. Сонаты для скрипки соло.

Произведения крупной формы

Концерты: Л.Бетховен, И.Брамс, Ф.Мендельсон, П.Чайковский, С.Прокофьев,
Д.Шостакович, Б.Барток, К.Шимановский, А.Шнитке.

Пьесы малой формы

Л.Бетховен – Романсы
П.Чайковский – Пять пьес
С.Прокофьев – Пять мелодий
Д.Шостакович – Прелюдии

Этюды

П.Роде – 24 каприса
Я.Донт – Этюды и каприсы, соч.35
Р.Крейцер – Этюды
Г.Венявский – Этюды соч. 18, соч.10
А.Вьетан – Шесть этюдов
Н.Паганини – 24 каприса

Сольное исполнительство на духовых инструментах

Произведения крупной формы

В.А. Моцарт – Концерт для кларнета с оркестром.
К.М. Вебер – Концерт для кларнета с оркестром №2
Брунс В. – Концерт
Пистон В. – Концерт

Пьесы

Василенко С. – Восточный танец
Блох А. – Деннериана
Бозза Е. – Букколика
Шуман Р. – 3 пьесы

Пьесы соло

Денисов Э. – Соната
Стравинский И. – 3 пьесы
Равель М. – Сирикс

Сольное исполнительство на баяне, аккордеоне

Произведения крупной формы:

Анжелис Ф. "Impasse"
Анжелис Ф. Сюита В.В (Брель-Бах)
Белошицкий А. Испанская сюита
Белошицкий А. Партита №3
Белошицкий А. Партита №1
Бреме Г. Дивертисмент
Дербенко Е. сюита "Контрасты"
Дербенко Е. Русская мозаика (сюита)
Дербенко Е. Соната №2 Первая часть
Дербенко Е. Сонатина в классическом стиле
Журбин А. Соната №3
Зубицкий В. Болгарская тетрадь
Зубицкий В. Детская сюита
Зубицкий В. Детская сюита №2 "Русская"
Кусяков А. Весенние картины
Кусяков А. Дивертисмент
Кусяков А. Партита 1-2-4 ч.
Кусяков А. Соната №4
Кусяков А. сюита "Зимние зарисовки"
Кусяков А. сюита "Осенние пейзажи"
На Юн Кин А. Маленький романтический триптих
Подгайц Е. Фантазия памяти Альфреда Шнитке
Подгорный В. Ретро - фантазия (Ретро - сюита)
Семенов В. Донская рапсодия
Семёнов В. "4 пьесы в стиле ренессанс"
Семёнов В. Соната №1
Тимошенко А. "Сельские узоры" (сюита для баяна в 4-х частях)
Чайкин Н. Концерт для баяна с оркестром, III ч.
Чайкин Н. Концертный триптих

Полифонические произведения:

Бах И.С. – ХТК (1 и 2 том), Французские и Английские сюиты, Партиты
Букстехуде Д. Прелюдия, фуга и чакона C-dur
Пахельбель И. Прелюдия и фуга c - moll
Пахельбель И. Токката и фуга d - moll
Фрескобальди Дж. Фуга g - moll
Хиндемит П. – Интерлюдии и фуги
Черногорский Б. Токката и фуга
Шостакович Д. – Прелюдии и фуги
Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги
Щедрин Р. – Прелюдии и фуги

Произведения малой формы

Лист Ф. – Трансцендентные этюды, этюды по Н.Паганини
Мендельсон Ф. – Песни без слов
Мошковский М. – Этюды
Паганини Н. – 24 каприса
Прокофьев С. – Пьесы, «Мимолётности»
Семёнов В. Каприсы №1, №2, №3
Чайковский П. – Пьесы, цикл «Времена года»
Щедрин Р. – Пьесы

Искусство вокального исполнительства

Романсы русских и зарубежных композиторов

С. Рахманинов. Не пой, красавица, при мне. В молчаньи ночи тайной. Весенние воды. Я жду тебя;
П. Чайковский. Нет, только тот, кто знал. Чаровница. То было раннею весной
Н. Римский-Корсаков. На холмах Грузии. О чем в тиши ночей. Звонче жаворонка пенье. Не ветер, вея с высоты. Октава (Гармонии стиха);
Р.Штраус. Посвящение;
Ф. Шуберт. Аве Мария. Баркарола (Словно, как лебедь);
Э. Григ. Люблю тебя.

Арии русских и зарубежных композиторов

Ж. Бизе. Сегидилья из оп. «Кармен»;
Ш. Гуно. Куплеты Зибеля из оп. «Фауст»;
Дж. Россини. Ария Альмавивы из оп. «Севильский цирюльник»;
В. Моцарт. Ария Оттавио из оп. «Дон Жуан»;
Г. Доницетти. Романс Неморино из оп. «Любовный напиток»;
Н. Римский-Корсаков. 1-я песня Левко из оп. «Майская ночь»;
И. Стравинский. Песня Гусара из оп. «Мавра»;
М. Глинка. Песня Вани из оп. «Иван Сусанин»;
Н. Римский-Корсаков. 1-я песня Леля из оп. «Снегурочка».