

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

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка)

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является компетентное решение педагогических проблем, возникающих в обучении и воспитании на разных ступенях образовательного процесса.

Задачи курса: овладение понятиями, раскрывающими педагогическую деятельность в процессе обучения, воспитания, становления личности; усвоение основ организации образовательных процессов; овладение принципами анализа педагогических ситуаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций:

- 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 (ОПК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;

Уметь: планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;

Владеть: различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую, индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	5	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		74		

* В том числе экзамены: 36 час.

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

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Мелко групповые	Самостоятельные	
	История музыкальной педагогики				
1	Музыкальная педагогика от античности до Нового времени	4	17	18	
2	Венский классицизм	4	17	18	
3	Музыкальное искусство и педагогика в эпоху романтизма	5	18	19	
4	Основные направления музыкального искусства и педагогики XX-XXI веков	5	18	19	Экзамен
	Итого 144**		70	74*	

* В том числе экзамены – 36 час;

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

Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальная педагогика от античности до Нового времени

Воспитательная роль синкретического искусства древности. Мифы о магической силе музыки как отражение сакрально-космогонических представлений. Первые обобщения музыкальной теории в эпоху античности (Пифагор, пифагорейцы). Теория этоса. «Paideia» - гармоничное воспитание личности. Педагогическая система Платона, идеи государственного музыкального образования и воспитания, их связь с духовной и культурной жизнью полиса. Геоцентрическое мировоззрение средневековья, объединение различных видов искусства в лоне церкви. Гуманистические идеалы Возрождения, музыка как средство создания «гармонической жизни» (П.- П. Верджерио). Педагогическая система В. да Фельтре. Зарождение и эволюция клавишных инструментов, первые трактаты о музыкальном искусстве. Общественное положение и виды деятельности музыканта 17-18 века; универсальный характер творчества. Бесписьменные традиции музицирования, как основа барочного исполнительского искусства. Основные европейские школы 17-18 веков (итальянская, испанская, английская, французская, немецкая), проблема аутентичности исполнения. Символика и риторика в музыке барокко и их проявления в сочинениях Баха. Клавирная музыка И.-С. Баха, ее исполнители, проблемы интерпретации. Сыновья И.-С. Баха.

Тема 2. Венский классицизм

Музыкальное искусство конца 18-начала 19 вв. Эстетика классицизма, ее претворение в сочинениях Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена. Контрастное сопоставление образных сфер как ведущий принцип музыкальной драматургии. Типизация музыкальных образов и выразительных средств. Интерпретация произведений

венских классиков: особенности темпоритма, динамики, артикуляции, орнаментики. Своеобразие трактовки инструмента Гайдном, Моцартом и Бетховеном. Форма и структура классического сонатного и вариационного циклов. Классический инструментальный концерт, черты новаторства в его трактовке Моцартом и Бетховеном. Значение произведений венских классиков для становления и развития музыканта, их место в педагогическом репертуаре.

Тема 3. Музыкальное искусство и педагогика в эпоху романтизма

Основные тенденции развития музыкального искусства романтиков (образный строй, жанры, особенности фактуры, исполнительство и педагогика). Идеи синтеза искусств и их воплощение в программной музыке. Развитие национальных композиторских и исполнительских школ. Виртуозное концертное направление в исполнительстве и камерное домашнее музицирование. Произведения Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, Брамса в исполнительском и педагогическом репертуаре. Русская инструментальная музыка XIX века: Чайковский, композиторы «Могучей кучки» и «Беляевского кружка». Братья Рубинштейны и их вклад в русскую музыкальную культуру и образование. Исполнительские школы Петербургской-Ленинградской (Т. Лешетицкий, А. Есипова, Л. Николаев, В. Разумовская) и Московской (П. Пабст, А. Зилоти, Н. Зверев, В. Сафонов, К. Игумнов, А. Гольденвейзер, Г. Нейгауз, С. Фейнберг и их ученики) консерваторий.

Тема 4. Основные направления музыкального искусства и педагогики XX-XXI веков

Проблема традиций и новаторства в музыке XX-XXI вв. Творчество композиторов Франции (К. Дебюсси, М. Равель, «Шестерка»), Испании (М. де Фалья, И. Альбенис, Э. Гранадо), Германии-Австрии («Новая венская школа», П. Хиндемит), США (Э. Мак-Доуэлл, Дж. Гершвин, Ч. Айвз, С. Барбер). Русские композиторы – пианисты XX века: А. Скрябин, С. Рахманинов, Н. Метнер, Д. Шостакович, их вклад в развитие пианизма. Полифонические формы в творчестве композиторов XX-XXI веков, проблема их интерпретации. Музыка для детей и о детях. Исполнительское творчество Ф. Бузони, В. Гизекинга, К. Аррау, А.Б. Микеланджели, М. Юдиной, С. Рихтера, Э. Гилельса, Г. Соколова. Разработка теории исполнительского искусства и интерпретации в работах К.А. Мартинсена, А. Корто, Г. Когана, Г. Нейгауза, А. Гольденвейзера, Я. Мильштейна, Л. Баренбойма. Идеи музыкального воспитания и образования Б.В. Асафьева, Б.Л. Яворского, Д.Б. Кабалевского и его последователей. Зарубежные концепции массового музыкального воспитания, идеи Р. Штейнера, Э. Жак Далькроза, К. Орфа, З. Кодая, их значение и развитие в настоящее время

Вопросы к экзамену

1. Музыкальная педагогика от античности до Нового времени

1. Понимание воспитательной роли искусства в античности, его связь с духовной и культурной жизнью полиса. Этнос, «*paideia*», педагогическая система Платона.
2. Теоцентрическое мировоззрение средневековья, объединение различных видов искусства в лоне церкви.
3. Музыка как средство создания «гармонической жизни» (П.-П. Верджерио) в эпоху Возрождения. Воплощение гуманистических идеалов в педагогической системе В. да Фельтре.
4. Символика и риторика в музыке барокко и их проявления в сочинениях И.С. Баха.
5. Прогрессивная баховская школа игры на клавире и ее роль в истории фортепианной педагогики.

Раздел 2. Венский классицизм

6. Особенности музыкального искусства конца 18 - начала 19 вв. Эстетика классицизма, ее претворение в сочинениях Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена.
7. Исполнительская интерпретация произведений венских классиков: особенности темпоритма, динамики, артикуляции, орнаментики.
8. Значение произведений венских классиков для развития музыканта, их место в педагогическом репертуаре, основные методы работы

Раздел 3. Музыкальное искусство и педагогика в эпоху романтизма

9. Основные тенденции развития музыкального искусства композиторов-романтиков (образный строй, жанры, особенности фактуры, исполнительство и педагогика) и общие проблемы его интерпретации.
10. Virtuозное концертное исполнительство и камерное домашнее музицирование как два основных направления в развитии музыкального искусства эпохи романтизма.
11. Развитие национальных, в том числе, русской, композиторских, исполнительских и педагогических школ. Музыкальное образование в 19 веке.
12. Первые альбомы пьес для детей. «6 детских пьес» Мендельсона. Сравнительный анализ «Альбома для юношества» Шумана и «Детского альбома» Чайковского.

Раздел 4. Основные направления музыкального искусства и педагогики XX-XXI в.

13. Проблема традиций и новаторства в музыке XX-XXI вв.
14. Идеи массового музыкального воспитания в России и за рубежом. Педагогические концепции Б.В. Асафьева, Б.Л. Яворского, Д.Б. Кабалевского; Р. Штейнера, Э. Жак-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая, их развитие в настоящее время.
15. Полифонические формы в творчестве композиторов XX-XXI веков, проблема их интерпретации.
16. Разработка теории исполнительского искусства и интерпретации в работах К.А. Мартинсена, А. Корто, Г. Когана, Г. Нейгауза, А. Гольденвейзера, Я. Мильштейна, Л. Баренбойма.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Урок – групповое занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – лекционная. Методика проведения лекции предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко и видеозаписей с комментариями педагога. Изучение некоторых тем может проходить в форме семинара, практических занятий, докладов, рефератов. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить большой объем материалов курса.

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

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

Для изучения данной дисциплины необходим доступ к наибольшему количеству образцов музыки различных направлений, а также методической и исследовательской литературы. Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении произведений разных стилей и жанров музыки, а также обеспечение соответствующего уровня технической подготовки. В основу положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые решением кафедры «требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

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

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

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

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

Изучение истории музыкальной педагогики должно опираться на анализ художественных стилей и исполнительской практики различных эпох. Для того чтобы ориентироваться во всём многообразии стилей и жанров духового искусства, необходимо серьёзно и глубоко изучить широкий круг произведений духовой музыки. При этом большое внимание следует уделить качеству их исполнения.

Глубокое изучение духовой музыки предполагает анализ духовых сочинений, в котором следует уделять внимание своеобразию формы и особенностям стиля. Произведения, предназначенные для анализа, должны прозвучать полностью, а не в виде цитат. Достаточно обширный список изучаемых сочинений не означает, что все они предназначены для подробного изучения. Крупнейшие, наиболее значимые музыкальные произведения, должны быть охарактеризованы более подробно и потому особое значение приобретает широкий историко-культурный, гуманитарный подход к явлениям музыкально-инструментального искусства, другие – пройдены в порядке ознакомления, третьи – лишь упомянуты в исторических и жанровых обзорах направлений и стилей.

Непременным условием при изучении истории исполнительского искусства:

- опора на анализ художественных стилей и исполнительской практики различных эпох;

- обязательное наличие историко-стилевого раздела в анализе духовых произведений;
- анализ произведения не только как продукта композиторского творчества, а целостный анализ, имеющий особое значение для стилистически адекватной интерпретации;
- анализ зависимости всех без исключения выразительных средств от конкретных условий и форм исполнения.

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

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «История музыкальной педагогики»:

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

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

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

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

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

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики . – М.: Музыка,1965. – 272 с.
2. Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка,1968. – 147 с.
4. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М.,1980. – 159 с.
5. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика,2007. – 255 с.
6. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка,1988. – 112 с.
7. Либерман М. Б., Берлянчик М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с..нот.,ил.

8. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.
9. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

1. Астров А. Деятель русской муз. Культуры С.Ф. Кусевицкий. Л., 1981
2. Ауэр Л. Моя долгая жизнь в музыке. СПб., 2003
3. Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. М., 1969
4. Гинзбург Л. Иозеф Славик М., 1957
5. Гинзбург Л. Р. Лауб. М. 1951
6. Гинзбург Л. Эжен Изам М., 1959
7. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки М. 1971
8. Гайдамович Т. Святослав Кнушевицкий М., 1985
9. Гайдамович Т., Гинзбург Л. Итальянское и французское виолончельное искусство XVI - начала XIX века. М., 2001
11. Гринберг. Русская альтовая литература., 1967
12. Дружинин. Воспоминания М., 2001
13. Котляров Б. Джордже Энеску. М., 1965
14. Козолупова Г. СМ. Козолупов. М., 1986
15. Корредор Х. Беседы с Пабло Казальсом. Л., 1960
16. Профессора исполнительских классов Московской консерватории. Выпуски 1 - М., 2000; 2 - М., 2002; 3 - М., 2007; 4 - М., 2008
17. Рабей В. Сонаты и партиты И.С. Баха для скрипки соло М., 2003
18. Цытович В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Цытович . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2016.
19. Ширинский А. Д.М. Цыганов - скрипач, артист, педагог М., 1999 ,
20. Щелкановцева Е. Сюиты для виолончели соло И.С. Баха М., 1997
21. Щелкановцева Е. Валентин Фейгин и его время. Харьков., 2003

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

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные струнные инструменты».

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

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

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент, к.п.н

Цалиев В.М