

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 09.11.2023 11:47:39
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

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

Утверждаю

Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 30 » августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Методика преподавания специальных творческих дисциплин в высшей школе

Специальность

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)

Вид

Ансамблевое исполнительство на фортепиано

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения – очная

Срок обучения – 2 года

Нальчик
2023

1. Цель изучения дисциплины

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

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

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Базовая часть.

3. Перечень формируемых компетенций

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен:

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

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

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

4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности

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

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

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

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

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

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

Введение

Методика преподавания специальных дисциплин как часть индивидуальной художественной педагогики, искусство передачи знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. Различные педагогические системы. Особенности русской пианистической школы. Общность принципов исполнительства и педагогики. Отражение тенденций общей педагогики в фортепианной методике.

Современный этап исполнительского и педагогического искусства. Неоклассические и неоромантические тенденции в исполнительстве. Разнообразие взглядов на воспитательный процесс фортепианных педагогов. Исторический опыт фортепианной педагогики. Реализация основных принципов российской педагогики: творческого взаимодействия учителя и ученика, воспитывающего, развивающего обучения, наглядности, последовательности и систематичности обучения. Основополагающий принцип индивидуального подхода к ученику. Значение личности педагога. Разнообразие форм и методов педагогического воздействия. Формы совершенствования педагогического мастерства, повышения квалификации.

Современная педагогика как постоянный поиск новых творческих приёмов воздействия на ученика: открытость и динамичность процесса. Культурологические тенденции в современном музыкально-педагогическом процессе. Ведущие тенденции современной фортепианной педагогики: включение музыки в общую систему гармонического воспитания личности; раннее и всеобщее музыкальное воспитание и обучение; развитие творческого инициативного музицирования. Интенсификация педагогического процесса за счёт обогащения новыми технологиями, использование коллективных форм обучения, ускорение технического и художественного созревания учащихся; сохранение «классических» результативных методик; расширение репертуара за счёт современной русской и зарубежной музыки с использованием новых композиторских технологий.

Вопросы специализации пианиста – педагога

Работа педагога в классе по специальности, концертмейстерском классе и классе камерного ансамбля музыкального колледжа. Значение дисциплины «Концертмейстерский класс» и «Концертмейстерская практика» в системе подготовки специалиста в музыкальном колледже. Работа в концертмейстерском классе.

Подготовка учащегося и студента-пианиста к самостоятельной практической деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении. Воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения.

Воспитание у студента широкой музыкантской эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка, нотной нотации; особенностей того или иного художественного стиля, композиторского почерка; различий жанров ансамблевой (в первую очередь – вокальной) музыки; владения специально певческой проблематикой (классификация голосов, тесситура, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.). Воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного понимания роли пианиста в камерно-вокальном ансамбле и при исполнении переложения оркестровой партитуры оперы, оратории, концерта при сохранении собственного творческого лица.

Развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том числе – умения аккомпанировать с листа, транспонировать, играть одновременно три и более нотных строчек, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с вокалистом, разучить с солистом новую партию или сочинение. Особое внимание развитию такого специфического качества, как «вокальный слух» (навыки различения «оперного», «открытого», «белого», «зажатого», «перекрытого» певческого звука, пения на дыхании, вокальной позиции, сведения о других специально вокальных характеристиках пения студент приобретает при работе в классе с певцами, а также при посещении занятий педагогов-вокалистов).

Целенаправленное развитие тех личностных качеств учащегося и студента, которые

необходимы для достижения высокого художественного результата в ансамблевом исполнительстве – коммуникативности, отзывчивости, желания помочь солисту, самозабвения во имя решения общих музыкально-художественных задач, гармоничное развитие неповторимой творческой индивидуальности музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому искусству и людям.

Вокальный и инструментальный репертуар. Методы работы над вокальным произведением, работа с певцом. Чтение аккомпанеента с листа. Транспонирование. Специфика аккомпанеента исполнителям на струнных, духовых и ударных инструментах. Изучение программ по специальности «Концертмейстерский класс».

Занятия в классе камерного ансамбля – важный фактор формирования музыканта-исполнителя. Принципы и особенности совместного исполнения в ансамбле. Выработка общего плана исполнения, ритмическая дисциплина, единство фразировки, штрихов. Учёт индивидуальных особенностей партнёров, их психологическая совместимость. Методы работы в классе и самостоятельная работа участников ансамбля.

Подготовка высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих мастерством творческой деятельности, педагогов среднего и высшего звеньев профессионального музыкального образования. Развитие у учащегося и студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской деятельности и подчинение её художественному замыслу исполняемого произведения.

Воспитание художественного вкуса, трактовка произведений в свете стилевых особенностей художественных течений, своеобразия музыкального письма композитора, развитие слухового самоконтроля. Умение слышать одновременно каждую из партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа.

Расширение музыкального кругозора, формирование эрудированного и зрелого музыканта, развитие и совершенствование навыков чтения с листа, воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов, воспитание творческой самостоятельности и инициативы учащихся и студентов, совершенствование навыков сценического исполнения, преодоление концертного волнения.

Важнейшие проблемы работы педагога-пианиста в колледже и вузе

Поступление в колледж, а далее в вуз – новые этапы развития учащихся и студентов: их становление на путь музыкального профессионализма. Планомерное и целеустремлённое формирование в учащихся и студентах музыканта-профессионала для ведения разнообразной работы после окончания колледжа, вуза: исполнительской, педагогической, лекторско-просветительской, организационной.

Этапы обучения в колледже и вузе как одни из самых сложных и ответственных. Поиск на этой основе соответствующей направленности в обучении, активизация развития самостоятельности.

Роль педагога специального класса в подготовке к педагогической деятельности. Воспитание интереса к ней.

Пути и методы профессионального обучения в истории западноевропейской и русской фортепианной педагогики. Пособия и методические труды Е. Гнесиной, М. Фейгина, Л. Баренбойма. Е. Тимакина и других.

Развитие профессиональных навыков, художественной чуткости и творческой активности учащихся и студентов путём слушания музыки, подготовки к концертным и конкурсным выступлениям, технического совершенствования, постоянных занятий.

Последовательное ознакомление учащихся и студентов с кругом образов, жанров, выразительных средств музыкальной литературы и творчества её крупнейших представителей. Принципы подбора педагогического репертуара. Значение самостоятельной работы ученика. Необходимость овладения и совершенствования навыками чтения с листа, игры в ансамбле, аккомпанеента.

Различные педагогические методики

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

Фортепианная педагогика и методическая мысль в России вчера и сегодня. Специальные работы («Правила преподавания...», «Путеводители при обучении...», «Школы» и т. д.) и лекции по вопросам «фортепианной педагогики» и «фортепианной методологии» во 2-й половине XIX — начале XX вв. (А. Гензельт, А. И. Виллуан, А. И. Дюбюк, К. Э. Вебер, А. Н. Буховцев, М. Н. Курбатов, Э. К. Розенов, В. И. Сафонов, С. М. Майкапар, Г. П. Прокофьев и др.). Достижения в области теории пианизма и методики в советский период. Выдающийся вклад отечественных пианистов-педагогов в теорию и практику фортепианного обучения. Положение дел в музыкальном образовании в настоящее время и актуальные проблемы методики.

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

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

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

Задача воспитания не только специалиста-профессионала узкого профиля, но и музыканта «в обширнейшем смысле слова» (Н. Г. Рубинштейн), широкообразованного, высококультурного человека. «Некоторые преподаватели склонны преувеличивать важность вспомогательных упражнений и преуменьшать необходимость приобретения подлинной музыкантской базы. Величие А. Г. Рубинштейна и Ф. Листа в необычайно широком диапазоне музыкантских знаний, а не в пустой скорлупе приобретенной техники» (С. В. Рахманинов).

Формирование социально активной личности, направленной на реализацию значимых в обществе установок и ценностных ориентиров. Воспитание высоких нравственных качеств музыканта.

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

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

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

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

Формы и методы проведения урока

Проблема индивидуальных занятий в педагогическом процессе. Рациональная организация урока — одно из важнейших проявлений педагогического мастерства.

Подготовка педагога к уроку (исполнительское овладение произведением, анализ предыдущего занятия, планирование урока).

Цели и задачи урока, его построение. Подготовка педагога к уроку. План урока. Построение и характер урока в зависимости от уровня развития, музыкально-пианистической подготовки учащегося и студента.

Типы уроков: индивидуальное занятие; групповое занятие; тематический урок, открытый урок.

Виды работы на уроке: прослушивание подготовленных учеником произведений; работа над ними в классе; словесные пояснения педагога и показ; задания и рекомендации к самостоятельной работе учащегося и студента. Зависимость формы занятий от конкретных задач, стоящих перед учащимся и студентом.

Содержание урока: проверка выполнения домашнего задания (способы проверки), проработка учебного материала. Использование методов наведения.

Создание на уроке творческой обстановки, умение педагога увлечь учащегося и студента, побудить его к творческой активности. Исполнение педагога на инструменте. Мера соотношения во время занятий звучания музыки и слова-пояснения.

Работа на уроке в период подготовки к публичному выступлению. Коллективные прослушивания. Открытые уроки, их значение, формы и методы проведения.

Специфика ансамблевого исполнительства и характерные особенности мышления ансамблиста

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

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

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

Изучение ансамблевой партитуры

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

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

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

Й.Гайдн как композитор, создавший совершенные образцы камерной музыки нового стиля. Особенности строения цикла, народные истоки тематизма, доминирующая роль фортепиано в трио.

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

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

Различное отношение к ансамблевой музыке со стороны романтиков: частое у Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона и Р.Шумана и редкое у Ф.Шопена. Новое музыкальное содержание, обращение к классическим жанрам и формам, усиление роли фортепиано при сохранении равновесия звучания всех инструментов ансамбля.

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

Камерные ансамбли Р.Шумана. Возникновение нового жанра – цикла инструментальных миниатюр для одного или нескольких инструментов с фортепиано. Влияние камерных сочинений композитора на последующее развитие этого жанра. Особенности формы и содержания камерных произведений Ф.Шопена, доминирующая роль фортепиано.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Камерные ансамбли Р.Штрауса, М.Регера.

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

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

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

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

Камерное творчество М.Вайнберга, Ю.Левитина, А.Шнитке, А.Хачатуряна, Г.Свиридова, Г.Галынина.

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

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

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

7. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины предполагается изучение методической литературы по специальному инструменту, камерному ансамблю и концертмейстерскому мастерству. Самостоятельные виды занятий: анализ репертуара, реферирование научной и методической литературы, составление документации разных видов, в том числе репертуарных планов в зависимости от уровня развития учеников, «моделирование» процесса занятий, составление плана-конспекта, создание собственных редакций, посещение уроков педагогов кафедры оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner
- Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;
- Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».

- Библиотечный фонд - 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.
- Цифровое фортепиано CASIO CDR-220RBK и синтезатор Yamaha-P-155S

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Главной формой учебной работы является лекция и семинар в классе. Ассистент-стажер за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области методики преподавания специальных творческих дисциплин в высшей школе, которые должны быть востребованы в его последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы и других источников с целью расширения кругозора молодого музыканта.

Требования к написанию реферата

Реферат является одной из форм самостоятельной научно-исследовательской работы ассистента-стажера. Написание реферата даёт им возможность развить умения и навыки исследовательской работы; оказывает помощь в приобретении опыта подбора и анализа литературных источников; является своеобразным итогом предметов психолого-педагогического цикла: психологии, педагогики, методики и педагогической практики. Данная работа помогает теоретически осмыслить исполнительскую и педагогическую деятельности.

Как правило, реферат состоит из введения, теоретической и практической частей, заключения, библиографии и приложений (по необходимости).

Каждая из частей несёт традиционную смысловую нагрузку и содержание.

Во введение обосновывается актуальность и практическая значимость проблемы, определяются основные задачи работы.

Теоретическая часть, помимо решения вопросов теории избранной проблемы, предполагает проекцию на цели и характер практической части.

В свою очередь практическая часть основывается на результатах собственного практического исследования автора в соответствии с выбором темы. В конце практической части подводится итог исследования, даются рекомендации и оценка проведённой работы.

Заключение содержит общие выводы по изучаемой проблеме

Список использованной литературы – ещё один обязательный компонент курсовой работы, который располагается за заключением.

Примерные темы рефератов:

1. Темы исполнительского плана:

- исполнительский и методический анализ произведения (цикла или ряда произведений одного автора);
- анализ интерпретации разными исполнителями одного сочинения или цикла;
- творческий портрет исполнителя на основе его интерпретаций;
- работа в классе над системой выразительных средств исполнения;
- процесс работы над музыкальным произведением (этапы);

2. Темы педагогического плана:

- методика изучения с учеником отдельных произведений;
- способы воспитания отдельных навыков и умений, характерных качеств исполнительского аппарата;
- методы развития определённых свойств и качеств личности студента;
- решение проблем психологии общения в процессе обучения музыки.

3) Исполнительский и педагогический анализ произведения.

4) Анализ работы педагога по специальности

5) Анализ работы педагога по Ансамблю

6) Анализ работы педагога по Искусству аккомпанемента

12. Методические указания для самостоятельной работы

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

- изучать способы, принципы организации и планирования учебного процесса;
- изучать понятийный аппарат современной теории и применять теоретические знания в практической работе;
- участвовать в коллективных обсуждениях открытых уроков, мастер-классов ведущих преподавателей вузов, посетивших СКГИИ в рамках проведения повышения квалификации;
- учиться работать со специальной литературой, реферировать, составлять план-конспект, оформлять необходимую документацию;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы
- учиться самостоятельной работе с авторским текстом;
- стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений;
- усваивать программные требования колледжа и вуза, основные репертуарные, художественные и технические задачи;
- учиться составлять различные типы программ: «целевые», «тематические», программы с различной степенью трудности, программы развивающего типа и экзаменационные;
- развивать понимание содержательного контекста произведения;
- усваивать навыки сравнительного анализа интерпретаций;
- овладевать мастерством аргументации, обобщения и изложения методического материала, собственных выводов и предложений в форме статьи, реферата, научно-методической работы.

13. Перечень учебной литературы

а) основная литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства: Учебник; Ч. 1, 2. – 5-е изд. – стереотип. – СПб.:Планета музыка, 2019. –415 с.
2. Баринаева М.Н. Очерки по методике фортепиано: Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип. - – СПб.:Планета музыка, 2019.
3. Безуглая Г.А. Новый концертмейстер балета: Учеб. пособие. – 2-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыка, 2019. –429 с
4. Вольф К., Уроки Шнабеля. – М.:Классика XXI,2008. – (Мастер – класс) + DVD.
5. Корыхалова Н. П Бетховен. 1-я соната для ф-но, оп. 2 № 1: Такт за тактом; Методич. пос. для высш и ср. муз.учеб.завед. – СПб.:Композитор, 2012. – 72 с.
6. Крючков Н. А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения:Учеб. пособие. – 4-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыки, 2019. – 111 с .
7. Люблинский А. А. Теория и практика аккомпанемента: Методические основы;Учеб. пособие. – 4-е изд.- – СПб.:Планета музыка, 2019. – 126 с.
8. Малинковская А. В. Искусство фортепианного интонирования: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:Юрайт, 2019. – 323 с.
9. Мильштейн Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства: Учеб. пособие. – 2-е изд.,стереотип. – СПб.:Планета музыка, 2019. – 263 с.
10. Мастерство концертмейстера в классе оркестровых инструментов: Учеб.-методичю пособие /Сост. А. И. Рахаев, Г. А. Гринченко – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2017. – 27 с.
11. Мастерство концертмейстера в классе вокала: Учеб.-методичю пособие /Сост. А. И. Рахаев, Г. А. Гринченко – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2016. – 170 с.

12. Мосин И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе: Учеб.-методич. пособие. – 4-е изд., стеретоип. - СПб.: Планета музыка, 2019. – 111 с.
13. От урока до концерта: Фортепианно-педагогический альманах; Вып.1 - М.:Классика XXI, 2009. -(Мастер - класс)
14. Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Бетховена (на материале редакции Артура Шнабеля): Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Композитор, 2011.
15. Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Франца Шуберта (к проблеме исполнительской интерпретации): Учеб. пособие.- СПб.: Композитор, 2012.
16. Уроки Гольденвейзера. - М.:Классика XXI, 2009. -(Мастер - класс)
17. Уроки Зака. - М.:Классика XXI, 2009. - (Мастер - класс) + DVD.
18. Уроки Разумовской. - М.:Классика XXI, 2009. - (Мастер - класс) + DVD.

б) дополнительная литература:

1. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле. Музыкальное исполнительство, вып. М., 1973.
2. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М., 1971.
3. Николаев А. А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. – М.,1980.
4. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. - М., 1988.
5. Ступель А. Беседа о камерной музыке. - Л., 1963.
6. Фейнберг С. Е. Пианизм как искусство. – М., 1969.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

- 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](#)
- Система анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –<http://antiplagiat.ru>

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

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:
профессор кафедры фортепиано и методики

Нестеренко О.В.