

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра струнно-смычковых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

УТВЕРЖДАЮ
проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИГРЫ
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ»

Специальность:	53.05.01_Искусство концертного исполнительства
Специализация:	Концертные струнные инструменты
Образовательная программа:	специалитет
Форма обучения:	очная/заочная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания игры на специальном инструменте» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 года № 731 (с изменениями и дополнениями от 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.08.2017 г., регистрационный № 47902.

Разработчик:

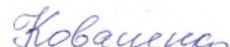
старший преподаватель кафедры
струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерской подготовки

 И. М. Вознюк

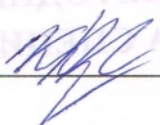
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

 М. Н. Коваленко

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования Л. В. Кнышева

«31» августа 2022 г.

Программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

©Вознюк И. М. 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	7
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	16
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	16
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	17
8.1. Методические рекомендации преподавателям	17
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	18

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Целью в комплексе с другими специальными дисциплинами («Специальный инструмент», «Педагогическая практика», «История исполнительского искусства» и др.) является развитие всестороннего творческого облика музыканта, способного успешно решать задачи методики обучения игре на специальном инструменте как теоретического, так и практического характера с учетом их диалектической взаимосвязи.

1.2. Задачи освоения дисциплины

Задачами являются: овладение студентами теоретическими знаниями в области методики обучения на специальном инструменте, развитие умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт, изучение педагогического репертуара музыкальной школы и музыкального училища, подготовка к самостоятельной профессиональной дальнейшей деятельности.

Также задачи курса ставят перед собой овладение студентами теоретическими знаниями в области методики обучения на специальном инструменте, развитие умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт, изучение педагогического репертуара музыкальной школы и музыкального училища, подготовка к самостоятельной профессиональной дальнейшей деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Методика преподавания игры на специальном инструменте» относится к дисциплинам базовой части блока С 3 «Профессиональный цикл» учебного плана специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Концертные струнные инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания игры на специальном инструменте» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК-3	Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: — педагогические принципы различных национальных школ в сфере музыкального образования; — специфику методической работы при планировании образовательного процесса.
		Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; — при сохранении лучших традиций музыкальной педагогики, обобщать и внедрять в практику наиболее эффективные современные технологии.
		Владеть: — различными формами проведения

		учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПКО-8	Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства	<i>Знать:</i> — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе.
		<i>Уметь:</i> — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства.
		<i>Владеть:</i> — методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; — основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПКО-9	Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы	<i>Знать:</i> — важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной; — основную литературу в области методики и музыкальной педагогики.
		<i>Уметь:</i> — планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой.
		<i>Владеть:</i> — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса.

ПКО-10	Способен анализировать различные педагогические системы, собственные педагогические принципы и методы обучения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; — пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности; — технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики.
ПКР-12	Способен ставить и решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — специфику педагогической и воспитательной работы с обучающимися разных возрастных групп; — основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся; — анализировать значимые художественно-эстетические проблемы и использовать полученные знания в профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности обучающихся; — способами повышения индивидуального уровня творческой работоспособности с учетом возрастных особенностей обучающихся.

		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — специфику педагогической и воспитательной работы с обучающимися разных возрастных групп; — основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся; — анализировать значимые художественно-эстетические проблемы и использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
--	--	--

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	70										
В том числе:											
Лекционные занятия	70			36	34						
Самостоятельная работа	110			54	56						
Вид промежуточной аттестации				зач.	экз.						
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	180 ч./ 5 зач.ед.										

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	52					12	12	14	14		
В том числе:											
Лекционные занятия	20					4	4	6	6		
Практические (семинарские) занятия	32					8	8	8	8		
Самостоятельная работа	128					33	33	31	31		
Вид промежуточной аттестации						-	зач.	зач.	экз.		
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	180 ч./ 5 зач.ед.										

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Тематический план Очная форма обучения

Курс обучения, семестр	№ п/п	Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	СРС	Всего часов
2 курс, 3 семестр	1.	Вводная лекция. Предмет и задачи курса методики	2	-	2
	2.	Общепедагогические основы обучения и воспитания. Музыкальные способности. Их выявление и развитие в классе по скрипке и альту	6	10	16
	3.	Психологические аспекты музыкального воспитания (возрастная психология)	4	6	10
	4.	Как начинать учить. Основные периоды начального этапа скрипичной и альтовой педагогики	6	10	16
	5.	Формирование скрипичных навыков у начинающих	8	10	18
	6.	Вопросы изучения нотной грамоты и чтения нот с листа	2	2	4
	7.	Подготовка, содержание и организация урока	4	10	14
	8.	Об индивидуальном подходе к ученику	4	6	10
2 курс, 4 семестр	9.	Основные этапы и способы работы над музыкальным произведением	4	12	16
	10.	Выразительные средства музыкального исполнения. Работа над звуком, кантиленой	8	14	22
	11.	Работа над полифонией	4	6	10
	12.	Работа над произведениями крупной формы. Вопросы аппликатуры	6	10	16
	13.	Работа над скрипичной и альтовой техникой	8	12	20
	14.	Психологические аспекты подготовки к эстраднему выступлению	4	2	6
Итого:			70	110	180

Заочная форма обучения 33-31

Курс обучения, семестр	№ п/п	Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	Практ. зан.	СРС	Всего часов
3 курс, 5 семестр	1.	Вводная лекция. Предмет и задачи курса методики	1	-	-	1
	2.	Общепедагогические основы обучения и воспитания. Музыкальные способности. Их выявление и развитие в классе по скрипке и альту	1	2	8	11
	3.	Психологические аспекты музыкального воспитания (возрастная психология)		2	6	8
	4.	Как начинать учить. (Основные периоды начального этапа скрипичной и альтовой педагогики)	1	2	9	12

	5.	Формирование скрипичных навыков у начинающих	1	2	10	13
3 курс, 6 семестр	6.	Вопросы изучения нотной грамоты и чтения нот с листа	1	2	2	5
	7.	Подготовка, содержание и организация урока	1	2	10	13
	8.	Об индивидуальном подходе к ученику	1	2	7	10
	9.	Основные этапы и способы работы над музыкальным произведением	1	2	14	17
4 курс, 7 семестр	10.	Выразительные средства музыкального исполнения. Работа над звуком, кантиленой	2	4	16	22
	11.	Работа над полифонией	2	2	5	9
	12.	Работа над произведениями крупной формы. Вопросы аппликатуры	2	2	10	14
4 курс, 8 семестр	13.	Работа над скрипичной и альтовой техникой	6	6	27	39
	14.	Психологические аспекты подготовки к эстраднему выступлению	-	2	4	6
Итого:			20	32	128	180

Содержание разделов учебной дисциплины

Введение

Цели и задачи курса. Обзор исторического развития наиболее известных школ и методик обучения игре на скрипке (альте). Методика обучения игре на скрипке (альте) как наука, обобщающая в области теории и анализа лучшие достижения различных (русской, советской, зарубежной) школ, рассматривающая опыт ведущих педагогов и исполнителей разных стран, устанавливающая общие закономерности, которые лежат в основе скрипичной игры и обучения на инструменте.

Основные принципы обучения в классе по специальности. Изучение основных принципов и психологических основ музыкального воспитания, передовых методов обучения, учитывающих индивидуальные особенности учащегося. Системный и последовательный характер обучения, основанный на принципе единства музыкально-художественного и технического развития.

Структура курса, обзор основной методической литературы.

Раздел I. Музыкальные способности, их развитие в процессе обучения в классе по специальности

Испытание музыкальных способностей поступающих в ДМШ. Выявление на приёмных экзаменах, кроме основных музыкальных способностей, степень тяготения к музыке, музыкальное окружение ребёнка вне школы, быстроту восприятия, наблюдательность, признаки творческой инициативы, степень понимания музыкальной фразы и активность музыкального выражения (ритм, акцентирование слогов в песне, динамика), степень координации рук и др.

Музыкальная одарённость как качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной деятельностью. Основной признак музыкальности – переживание музыки, как выражения некоторого содержания. Способность эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкально-слуховые представления, ладовое чувство и т.д. – важнейшие задатки, необходимые для направленного процесса формирования музыкальных способностей. Обзор различных положений учений о музыкальных способностях Римского-Корсакова, Криса, Теплова и др.

Музыкально-слуховые представления – представления о звуковысотных и ритмических соотношениях звуков, возникающих в процессе музыкальной деятельности и представляющих собой определённую переработку слуховых впечатлений. Развитие музыкально-слуховых представлений – одна из важнейших задач, стоящих перед педагогом.

Раздел II. Методика начального обучения

Основные принципы начального обучения. Развитие музыкальной педагогики, внедрение в педагогическую практику данных психологии, физиологии, анатомии. Индивидуальный подход. Воспитание ученика на гармоничном сочетании слуховой и технической сторон, в их диалектическом взаимодействии. Развитие у ученика самостоятельного мышления. Проблемы выбора репертуара.

Первые уроки с начинающими. Основные задачи, стоящие перед педагогом и учеником в период начального обучения: развитие слуха и слуховых представлений, усвоение навыков постановки, овладение элементарными теоретическими знаниями и простейшими техническими приёмами.

Примерный объем знаний учащихся за первый год обучения: основные метры, элементарные музыкально-теоретические сведения, основные штрихи, простейшие виды их объединения и комбинирования, гаммы в одну и две октавы до трёх знаков включительно и трезвучия, двойные ноты с открытой струной и лёгкие интервалы на двух струнах, движение пальцев на всех струнах (четвертями, восьмыми, шестнадцатыми, триолями), ансамблевые навыки и др.

Система домашних занятий учащихся как одна из основных организационных форм обучения. Воспитание у ученика навыков самостоятельной работы, от которой во многом зависит результативность методов обучения. Самостоятельные занятия — продолжение урока. Режим и методы занятий. Роль сознания и связанных с ним психических функций – внимания, воли, памяти, эмоции, воображения – в процессе самостоятельных занятий.

Обзор методической и музыкальной литературы для начального этапа обучения. Специфика детско-педагогического репертуара: необходимость сочетания музыкально-художественных достоинств и педагогических задач. Сравнительный анализ наиболее широко используемых в практике музыкальных школ сборников и хрестоматий. Их методическая направленность и художественная ценность. Наиболее известные сборники этюдов, последовательность их изучения. Методический анализ сборников гамм. Технические требования по классам.

Методические пояснения по классу скрипки (альта) в ДМШ. Изучение программы музыкальной школы, использование её при составлении индивидуального плана ученика. Принципы выбора репертуара. Выбор репертуара и формирование индивидуальности. Составление индивидуального плана. Сочетания перспективного планирования с возможной корректировкой плана в процессе обучения.

Раздел III. Общие основы исполнительской техники

Формирование музыкально-исполнительского мастерства – целостный, творческий процесс, все элементы которого находятся в диалектических связях. Работа над музыкально-исполнительской техникой – воспитание воли, способности управлять игровыми движениями при помощи «внутреннего» слуха и мышечных ощущений, мышечной памяти, процесс воспитания координации между слухом и игровыми движениями. Понятие о координации игровых движений правой и левой рук.

Общие вопросы постановки. Историческое развитие постановки. Три критерия постановки: естественность, целесообразность, перспективность. Постановка корпуса и ног. Понятие об индивидуальной постановке. Особенности постановки альтиста.

Постановка правой руки. Положение всей руки, кисти, пальцев. Постановочное оформление правой руки, движение её в связи с деятельностью левой руки.

Техника правой руки. Звукоизвлечение. Зависимость характера звукоизвлечения от скорости движения смычка, веса руки, угла наклона смычка по отношению к струне, места ведения смычка по струне и др. Характерные особенности скрипичного и альтового звучания. Роль «предслышания» звучания и «предвидения» мышечного движения – его характера и «расчета» времени, в течение которого оно должно быть совершено.

Штрихи. Классификация штрихов. Плавные штрихи: деташе, легато, выдержанный звук. Отрывистые штрихи: мартеле, стаккато, пунктирный штрих, штрих Виотти. Прыгающие штрихи: спиккато, сотийе, летучее стаккато, сальтандо, рикошет. Смешанные штрихи. Ясность и яркость звучания штрихов — основной показатель их качества. Методы работы над штрихами. Штрихи как средство выразительности, фразировки, связь штрихов и динамики. Изменение характера штрихов в зависимости от стиля и характера произведения. Методические указания Л. Ауэра, И. Лесмана, Л. Немировского, Б. Струве, К. Флеша, Л. Капе, Ф. Штенхаузена, К. Мостраса, А. Ямпольского, Ю. Янкелевича о методах изучения штрихов. Пиццикато как особый приём игры на смычковых инструментах. Способы извлечения пиццикато правой рукой.

Аккорды, их выразительное значение. Трёх и четырёхголосные аккорды, техника их исполнения.

Постановочное оформление левой руки. Типовые формы постановки левой руки. Изменения положения левой руки в связи с различными исполнительскими задачами. Устойчивое расположение инструмента — необходимое условие для обеспечения свободы рук. Использование «подушечки» и «моста».

Недостатки постановки левой руки: низкая постановка инструмента, угол между кистью и предплечьем, слишком высокое расположение пальцев над струнами, глубокое или мелкое положение шейки скрипки между большим и указательным пальцами и др.

Положение большого пальца. Создание благоприятных условий для свободных движений четвёртого пальца. Группировка пальцев на струне. Естественное, расширенное и суженное расположение пальцев. Зависимость внешней формы и положения пальцев на струнах от строения руки в целом, величины кисти, длины, толщины и других особенностей пальцев данного исполнителя.

Техника левой руки. Основные виды движений пальцев: «вертикальное» или «падающее», «горизонтальное» или «скользящее», перестановка пальцев на смежную и другие струны, комбинированные движения пальцев, кисти и локтевого сустава при переходах в позицию. В технике двойных нот: содружественные, противоположные и смешанные движения. Изменения положения руки и пальцев при игре с вибрацией. Основные виды движения локтя: при переходе со струны на струну и при движении руки вдоль грифа.

Смена позиций. Понятие позиции как определённого положения руки и пальцев в той или иной части грифа. Определение местоположения и объёма позиции. Условность систем деления грифа на «позиции». Основные движения левой руки при сменах позиций. Различные положения и движения большого пальца в нижней и верхней частях грифа. Ведущая роль слуха при переходах.

Четыре типа переходов (Ю. Янкелевич): скольжением одного пальца, скольжением с нижерасположенного пальца на вышерасположенный при движении вверх по грифу, а также переход с вышерасположенного пальца на нижерасположенный при движении вниз по грифу, скольжением вышерасположенного пальца при движении вверх, скольжением с вышерасположенного пальца на нижерасположенный при движении вверх и, наоборот, с нижерасположенного на вышерасположенный при движении вниз. Особенности выполнения всех типов переходов. Возможность использования приёма «вспомогательных звуков» в начальном этапе обучения и недопустимость этого приёма в исполнительской практике. Переходы, осуществляемые без соединительного скольжения: через открытую струну, с использованием флажолетного звука, а также исполняемые при помощи растяжения или сближения пальцев. Выразительность переходов. Портаменто, его художественное значение и границы его применения в зависимости от стиля и индивидуальной манеры исполнения.

Аппликатура. Понятие об аппликатуре как способе расположения и порядке чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте, обозначение этого способа и порядка чередования в нотах. Историческое развитие аппликатурных принципов (М. Коррет, П. Локателли, Ф. Джеминиани, Л. Моцарт, И. Хандошкин, Н. Паганини, А. Вильгельми, А. Львов и др.). Принципы выбора аппликатуры: стиль произведения и рациональность. Причины, влияющие на выбор аппликатуры: принципы исполнительства и технических приёмов, присущих данной школе, индивидуальное истолкование того или иного музыкального произведения артистом, типовые особенности анатомического строения плеча, рук и пальцев исполнителя, степень растяжки пальцев. Подготовка и оставление пальцев на грифе (аккорды, двойные ноты, пиццикато левой рукой и др.)

Вибрато как одно из важнейших средств выразительности и как исполнительский приём. Связь вибрато с тембром и динамикой звучания. Зависимость характера вибрато от стиля и содержания произведения. Характеристики вибрато: скорость (частота), форма и размах. Вибрато и понятие звуковой зоны (Н. А. Гарбузов). Формы вибрато: локтевая, кистевая, пальцевая и смешанная. Способы работы над выработкой вибрато. Особенности вибрато у альтистов.

Двойные ноты. Аппликатура и различные виды движений и расположения пальцев на грифе. Способы работы над двойными нотами.

Флажолеты. Понятие натуральных флажолетов (Н. А. Гарбузов). Искусственные флажолеты: квартовые, квинтовые, терцовые, секстовые и октавные. Двойные флажолеты. Образование и звучание двойных и аккордовых флажолетов.

Раздел IV. Выразительные средства исполнения

Интонация. Понятие об интонации в акустическом смысле («Зонная природа звуковысотного слуха» Н. А. Гарбузов). Роль музыкально-слуховых представлений в работе над интонацией. Способы работы над интонацией. Необходимость учёта тональности при использовании для проверки звучания открытых струн. Проблемы соотношения натурального строя скрипки и темперированного строя фортепиано. Аппликатура и интонация. Интонация как исполнительско-художественное средство выразительности. Связь интонации и стиля исполняемой музыки. Особенности интонирования мелодических и технических мест. Работа над выразительным интонированием.

Ритм и метр. Понятие о музыкальном ритме и метре. Формообразующее значение метроритмической организации произведения. Метрическая пульсация и закономерности

художественного отклонения от неё. Ритм инициативный и подчинённый. Выразительное значение пауз.

Темп как интенсивность развёртывания музыкальной мысли. Связь темпа и динамики. «Темпо рубато» и его выразительные возможности. Условность метрономических обозначений темпа. Авторские указания темпа.

Динамика. Динамика в акустическом и художественном смыслах. Динамика как средство художественной выразительности. Шкала динамических градаций. Связь между динамикой звука и тембром, динамикой и фразировкой. Способы изучения динамических оттенков.

Фразировка. Фразировка как умение выразительно «говорить» посредством музыкальных звуков. Художественные средства фразировки. Понятие об артикуляции как о способе слитного или отдельного произнесения звуков. Артикуляция и штрихи. Значение правильного распределения смычка для выразительности фразировки.

Агогика — небольшие отклонения от темпа и метра как средство фразировки. Агогика и кульминационные нарастания и спады. Артикуляционные и агогические обозначения в авторском нотном тексте и исполнительских редакциях.

Раздел V. Система педагогических занятий с учащимися

Урок. Цели и задачи урока. Принцип постепенного накопления исполнительских и художественных навыков. Воспитание самостоятельности учащегося, его исполнительской воли. Достижение единства музыкально-художественного и технического развития ученика.

Методика проведения урока по специальности. Три основные части урока: проверка выполнения задания, анализ исполнения и исправление ошибок, работа над новым материалом. Возможность проведения различных форм занятий: прослушивание произведения целиком и выявление наиболее существенных недостатков исполнения, работа над художественной стороной или техническими трудностями произведения, работа над отдельными деталями исполнения, проведения урока в форме образца, направляющего ученика на дальнейшую работу и др. Выбор форм урока в зависимости от конкретных задач, стоящих перед педагогом и учеником. Индивидуальный подход к ученику. Варьирование на уроках последовательности изучаемого материала. Повторение ранее разученных произведений — основа для накопления учащимся репертуара.

Два способа инструктирования ученика: показ на инструменте и словесные пояснения. Темп и ритм урока. Умелое сочетание педагогом эмоционального и рационального воздействия на ученика. «Коллективный» метод обучения. Полезность присутствия других учеников на уроке для совместного прослушивания ученика к выступлениям и последующего анализа исполнения.

Методика отбора учебного репертуара. Индивидуальный подход к отбору учебно-педагогического репертуара как необходимое условие целесообразного построения занятий. Необходимость точного представления основной педагогической задачи при выборе того или иного произведения. Возможность педагогического эксперимента (нарушение принципа постепенности и выбор более сложного задания).

Составление индивидуального плана. Необходимость перспективного и текущего планирования педагогической работы. Учебные программы школы, училища и колледжа — основа индивидуального плана учащегося.

Работа над музыкальным произведением. Условное разделение процесса работы над произведением на этапы. Ознакомление с творчеством автора и его эпохой, стилем

произведения, характером, формой. Разбор произведения, уяснение исполнительской задачи. Редактирования (проставление штрихов, аппликатуры) и т. п. Изучение произведения. Совершенствование технической стороны и художественная отделка деталей, с последующим объединением их в единое целое. Подготовка к эстраднему исполнению. Исполнение на эстраде.

Работа над инструктивно-техническим материалом (изучение гамм, упражнений, этюдов). Значение работы над гаммами на всех этапах обучения. Точное представление о цели и характере технического материала как важнейшее условие творческой работы. Воспитание звучащей выразительной техники. Критерии отбора инструктивного материала и способы работы над ним.

Контроль и учет успеваемости. Проведение зачётов, экзаменов, различных публичных прослушиваний. Критерии оценок. Требования к зачёту по технико-инструктивному материалу.

Подготовка к публичному выступлению. Создание в классе атмосферы публичного выступления. Публичное выступление как итог проделанной работы. Эстрадное волнение. Причины эстрадного волнения. Предконцертный режим. Обязательный анализ выступления педагогом и учеником.

Раздел VI. Методы работы над воспитанием навыка чтения нот

Роль предслышания и внутреннего слуха при чтении с листа. Основа чтения с листа – развитый процесс опережения зрительным восприятием и слуховым представлением двигательного воплощения нотного текста. Важность воспитания навыка чтения нот с листа с первых шагов обучения. Чтение нот – один из показателей уровня мастерства исполнителя.

Содержание практических занятий

1. Разбор и критический анализ пособия по «доинструментальной» подготовке.
2. Разбор и критический анализ пособия по донотной подготовке.
3. Разбор и критический анализ пособия для начинающих скрипачей.
4. Разбор и критический анализ современной скрипичной школы
5. Анализ современной частной методики обучения на скрипке, (альте).
6. Упражнения для начинающих скрипачей (сборник или подборка).
7. Этюды для начинающих скрипачей (сборник).
8. Художественные произведения и пьесы крупной формы для 1-4 классов ДМШ (сборник или собственная подборка).
9. Инструктивный этюд для средних классов ДМШ (сборник).
10. Принципы и методы работы над мелкой техникой
11. Принципы и методы работы над крупной техникой.
12. Упражнения для музыкального училища (сборник).
13. Этюды для старших классов ДМШ (сборник).

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонация. М., 1963.
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке (вместе с книгой: Интерпретация произведений скрипичной классики). М., 1965.
3. Агарков О. М. Вибрато в игре на скрипке. М., 1956.

4. Борисьяк А. Школа игры на виолончели. М.; Л., 1949.
5. Благовещенский И. Единство музыкального и технического развития скрипача в свете учения И. П. Павлова// Некоторые вопросы музыкального искусства. Минск, 1965.
6. Браудо И. А. Артикуляция. Л., 1973.
7. Беленький Б., Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. М., 1990.
8. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. М.; Л., 1974.
9. Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981.
10. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2. М., 1980.
11. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. М., 1986.
12. Вопросы музыкальной педагогики: (Смычковые инструменты). Новосибирск, 1973.
13. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. М., 1968.
14. Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха// Н.А. Гарбузов - музыкант, исследователь, педагог. М., 1980.
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. М., 1981.
16. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. Л., 1988.
17. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л., 1988.
18. Готсдинер А. Л. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классе скрипки. Л., 1963.
19. Мильтоян С. О. Вводный курс скрипичной постановки: Методические рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ. М., 1987.
20. Методика Исаковой И. <http://www.yandex.ru>
21. Бернштейн Н.А. О построении движения, М. 1947.
22. Лесман И. А. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1964.
23. Лесман И. Пути развития скрипача. Л., 1934.
24. Лесман И. Школа игры на скрипке. Л., 1924.
25. Лесман И. Скрипичная техника и ее развитие в школе проф. Л.С. Ауэра. Спб 1909.
26. Либерман М. Б., Берлянчик М. М. Культура звука скрипача. М., 1985.
27. Ширинский А. А. Штриховая техника скрипача. М., 1983.
28. Штейнгаузен Ф. Физиология ведения смычка. М., 1930.
29. Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. Л., 1986.
30. Шульпяков О. Ф. Техническое развитие музыканта-исполнителя. Л., 1973.
31. Мострас К.Г. Лекции по методике игры и преподавания на скрипке. Рукопись. 1959
32. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М., 1975.
33. Григорьев В. Ю. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. М. 1986.
34. Григорьев В. Ю. О некоторых психологических аспектах работы педагога-музыканта // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 8. М., 1987.
35. Фельдгун Г. Г. П. С. Столярский — организатор, педагог и воспитатель скрипачей // Актуальные вопросы струнно-смычковой педагогики. Новосибирск, 1987.
36. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. М., 1960.
37. Муратов С. Артикуляция при игре на смычковых инструментах, М., 2007
38. Назаров И. Т. Основы музыкально-исполнительской техники и методы ее совершенствования. Л., 1969.

39. Шальман С. Взаимодействие штриховых навыков в процессе формирования скрипичной техники // Скрипка, альт: История, музыкальное наследие, педагогика. М., 1990. С. 158-183.
40. Якубовская В. А. Слух как многоуровневая система: К обоснованию методов обучения в скрипичном классе // Вопросы смычкового искусства. М., 1980.
41. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1960.
42. О скрипичном исполнительстве и педагогике. Сб.ст. Сост. С. Сапожников
43. Переверзев Н. К. Проблемы музыкального интонирования. М., 1966.
44. Палшков Б. Особенности звукоизвлечения и интонирования на альте. К., 19...г.
45. Покровский В.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека, М. «Медицина», 1998.
46. Тагиев М.И., Парсегов А.С. Проблемы мышечных ощущений при обучении игре на скрипке. Баку, 1978.
47. Мазель В. «Руки музыканта».
48. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М.; ., 1947.
49. Стеценко В. К. Закономерности интонирования на скрипке. К., 1977.
50. Стеценко В. К. Методика обучения игре на скрипке Ч. 1. К., 1974.
51. Стеценко В. К. Методика обучения игре на скрипке Ч. 2. К., 1964.
52. Струве Б. А. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. М., 1952.
53. Струве Б. А. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых инструментах. Л., 1933.
54. Струве Б. А. Типовые формы постановки рук у инструменталистов. Смычковая группа. М., 1932.
55. Фейгин М. Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., 1975.
56. Флеш К. Искусство скрипичной игры. М., 1964.
57. Янкелевич Ю. И. Педагогическое наследие. 2-е изд. М., 1993.
58. Ямпольский А. О методе работы с учениками // Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. М., 1968.
59. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. 3-е изд. М., 1955.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Методика преподавания игры на специальном инструменте» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
421 ауд.	Рояль Weinbach (1) Столы журнальные (2)

	Столы одностумбовые. (2) Стул (2) Стул Классик (3) Стул С-369 (1) Шкаф железный (1) Шкаф книжный (1) Зеркало (1) Пульты (2) Глушители (2) Карниз (1)
Читальный зал	Столы аудиторские (34) Стулья п/м (12) стулья жесткие (24), доступ к сети «Интернет»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

- традиционные технологии: лекции – вводные, мотивационные, интегрирующие, установочные; практические групповые занятия.

- инновационные и интерактивные технологии: анализ конкретной ситуации, анализ прослушанных произведений, лекция - дискуссия, использование средств мультимедиа.

Главная методическая установка педагога – подготовить студентов к педагогической деятельности, в том числе и к научно-методической работе в области музыкальной педагогики; обеспечить практическую реализацию знаний, полученных в теоретических курсах и в классе по специальности; воспитать современного, творчески мыслящего преподавателя. Предметом постоянного внимания педагога следует сделать предпосылки широкого развития студента. Это предполагает не только общекультурный уровень развития, художественно - эстетического музыкального кругозора, но и становление этических, духовно – нравственных качеств воспитанника.

В целях более тесного контакта со студентами группы, а также для формирования класса в коллектив следует организовывать классные занятия так, чтобы на них присутствовало максимальное число студентов, использовать метод совместного просмотра видеоматериалов, прослушивания и сравнения аудиозаписей с дальнейшим совместным обсуждением содержащихся в них методических находках, решениях, ценности целесообразности их практического применения в педагогической работе.

Необходимо добиваться активности студентов, содействовать пониманию ими закономерностей развития педагогики и умению ориентироваться в различных педагогических направлениях и школах. Внимание педагога должно быть направлено на создание предпосылок, способствующих развитию самостоятельности студентов, их профессиональному росту, умению работать со специальной литературой, профессионально излагать свои мысли.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя и содержанием курса методики обучения игре на инструменте. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа студентов направлена на выполнение следующих задач:

- 1) изучение программного материала дисциплины (работа с основной и дополнительной литературой);
- 2) конспектирование основных положений из специальной литературы;
- 3) работа со словарями и справочниками;
- 4) тезисное изложение основных наблюдений и выводов;
- 5) усвоение глоссария по мере прохождения курса;
- 6) работа с электронными информационными устройствами и ресурсами.

Internet (просмотр видео-записей, прослушивание аудиозаписей, знакомство с информацией официальных сайтов композиторов и исполнителей).