

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра струнных инструментов

Рабочая программа дисциплины

Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе

*Основная профессиональная образовательная программа
по специальности
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)
Вид - Сольное исполнительство на струнных инструментах
Квалификация: «Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»
форма обучения – очная*

Автор-составитель:

Таникова П.С., профессор кафедры струнных инструментов.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №6
«27» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой П.С. Таникова

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. *Содержание разделов дисциплины***
 - 4.2. *Распределение часов по темам и видам занятий***
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. *Текущий контроль***
 - 5.2. *Итоговый контроль***
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. *Основная литература***
 - 6.2. *Дополнительная литература***
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных специалистов, владеющих современной методикой преподавания творческих дисциплин и практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в учреждениях высшего профессионального образования.

Задачи дисциплины:

- изучить разнообразные педагогические технологии, методы преподавания, приемы обучения, методики проведения урока в вузе;
- познакомить обучающихся с перспективными методическими разработками лучших отечественных и зарубежных педагогов;
- изучить учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
- способствовать приобретению знаний, умений и навыков, необходимых в осуществлении преподавательской работы;
- способствовать овладению различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий;
- научить правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;
- научить основам проведения индивидуальных занятий с обучающимися по профильным предметам;
- научить основам планирования учебного процесса в учреждениях высшего профессионального образования.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование *универсальных и профессиональных* компетенций.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать следующими компетенциями:

- *универсальными компетенциями:*
 - готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (**УК-1**);
 - способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (**УК-2**);
 - способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (**УК-3**);

- способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (**УК-4**);
- способностью пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения (**УК-5**);
- *профессиональными 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**);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (**ПК-4**);
- готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (**ПК-5**);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (**ПК-6**);
- способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (**ПК-7**);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (**ПК-8**);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (**ПК-9**).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать:

- закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе;
- образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;
- специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися;
- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
- традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода;

- цели, содержание, структуру образования музыканта-инструменталиста;

- лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте;

- различные методы и приемы преподавания;

- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

уметь:

- оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;

- реализовывать образовательный процесс в вузе;

- вести психолого-педагогические наблюдения;

- анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;

- методически грамотно строить уроки различного типа в форме индивидуальных занятий;

- правильно оформлять учебную документацию;

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;

- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;

- проводить с обучающимися индивидуальные занятия по профильным предметам;

- организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;

- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;

- анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;

- правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;

- преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;

владеть:

- умением планирования педагогической работы;

- навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;

- навыками воспитательной работы;

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;

- навыками критического анализа;

- методиками преподавания профессиональных дисциплин.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 32 часов контактной работы, 49 часов самостоятельной работы, 63 часа отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		1
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
Лекционные занятия	6	6
Практические занятия	26	26
Самостоятельная работа ассистента-стажера (всего)	49	49
Экзамен	63	63
Общая трудоемкость (час.)	144	144

4. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины охватывает основные проблемы теории игры на струнных инструментах, общие основы исполнительской техники, затрагивает вопросы методики в процессе обучения в классе по специальности и профильным дисциплинам. В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся приобретают навыки использования методических знаний, необходимые для дальнейшей работы будущих специалистов в качестве преподавателей в учреждениях высшего профессионального образования.

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Введение

Содержательность, глубина, реалистичность и техническое совершенство исполнения – основные черты отечественного исполнительства.

Методика обучения игре на струнных инструментах – теоретическая основа педагогики. Обобщение в методике педагогического опыта выдающихся музыкантов – отечественных и зарубежных. Связь методики с историей и теорией исполнительства.

Тема 2. Физиологические основы исполнительского процесса

Учение академика И. Павлова. Многоуровневая структура координационного процесса. Труды О. Ф. Шульпякова «Техническое развитие музыканта-исполнителя», «Музыкально-исполнительская техника и художественный образ» и новая концепция теории исполнительства.

Теория многоуровневого управления движением (Н. Бернштейн). Понятие о координированном пространстве игровых движений («игровой зоне»). Роль первоначального импульса, преодоление и использование инерции рук. Автоматизация движений и образование исполнительских навыков. Повторение материала как его варьирование и закрепление (а не как способ механического выучивания).

Общие вопросы постановки рук и корпуса, свобода игрового аппарата (В. Мазель). Профилактика профессиональных заболеваний музыкантов. Метод Фельденкрайза.

Тема 3. Психологические основы музыкального образования

Основные принципы обучения (принцип воспитывающего обучения, принцип активности и сознательности обучения, принцип наглядности, принцип последовательности). Психологические основы музыкального воспитания. Учет возрастных особенностей при обучении игре на струнных инструментах. Творческий характер музыкальной педагогики. Необходимость целенаправленности музыкального обучения: ясного представления о возможной будущей музыкальной деятельности студента.

Тема 4. Отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте

Структура музыкального образования в России. Краткие характеристики различных систем музыкального образования за рубежом. Международная ассоциация педагогов струнников ESTA, ее деятельность и разработки. Системы А. Маркова и И. Галамяна.

Тема 5. Проектирование учебных занятий по предмету, учебная документация

Заполнение индивидуальных планов, журналов посещаемости, иной учебной документации. Планирование учебного процесса.

Тема 6. Система педагогических занятий с обучающимися

Понятие о педагогическом процессе как двустороннем (Д. Ойстрах). Типы обучающихся и построение индивидуальной системы занятий. Проблема правильного подбора репертуара. Методика проведения индивидуальных занятий. Задачи и цели урока. Необходимость достижения единства музыкально-художественного и технического развития ученика.

Составление индивидуальных планов с учетом возрастных особенностей, музыкальных данных и степени подготовки студентов. Обязательность отражения в планах перспективы развития обучающегося. Необходимость обеспечить его планомерное, всестороннее художественное и техническое развитие. Содержание индивидуальных планов: репертуар для изучения и ознакомления, характеристики обучающихся, данные об их выступлениях на зачетах, экзаменах, учебных и шефских концертах.

Тема 7. Обзор учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам музыкально-инструментального искусства.

Рассматриваются основные учебно-методические пособия, прогрессивные разработки отечественных и зарубежных преподавателей, которые могут быть использованы в учебном процессе.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий:

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Л	СР	Всего часов
1.	Введение	2	-	2
2.	Физиологические основы исполнительского процесса	6	6	12
3.	Психологические основы музыкального образования	4	4	8
4.	Отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте	8	8	16
5.	Проектирование учебных занятий по предмету, учебная документация	4	8	12
6.	Система педагогических занятий с обучающимися	4	8	12
7.	Обзор учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам музыкально-инструментального искусства.	4	15	19
	ИТОГО:	32	49 (+63 экзамен)	144

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию самостоятельных занятий, имеет воспитательные цели. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем.

Формой текущего контроля по дисциплине является:

- проверка конспектов
- устный опрос по пройденным темам дисциплины, который проводится в середине семестра.

5.2. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является экзамен, который проводится в конце 1 семестра. Итоговая аттестация определяет уровень сформированных компетенций, знание основной методической литературы по данной дисциплине. При выставлении оценки за экзамен учитывается регулярность посещения лекционных занятий.

Экзамен проходит в форме ответа ассистента-стажера по билетам. Каждый билет содержит 2 вопроса.

При ответе на вопросы экзаменатор учитывает:

- знание материала дисциплины;
- знание учебной и учебно-методической литературы по предмету;
- системность в изложении материала при ответе;

- владение профессиональной терминологией;
- культура речи.

По результатам экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Дифференцированная система оценок	Критерии оценивания (экзамен)
5 (отлично)	Глубокое знание и понимание всего объёма учебного материала, умение составить полный и правильный ответ. Ассистент-стажер самостоятельно подтверждал ответ конкретными примерами и фактами; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагал учебный материал; давал ответ в логической последовательности с использованием профессиональной лексики и терминологии; излагал материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечал на дополнительные вопросы, демонстрируя компетентность в обсуждаемых вопросах.
4 (хорошо)	Ассистент-стажер продемонстрировал знание всего изученного учебного материала, дал полный и правильный ответ, но допустил небольшие неточности при использовании профессиональных терминов; материал излагал в определенной логической последовательности, при этом допустил одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и смог их исправить самостоятельно при требовании или при помощи экзаменатора; подтвердил ответ конкретными примерами; правильно ответил на дополнительные вопросы, самостоятельно выделил главные положения в изученном материале.
3 (удовлетворительно)	Ассистент-стажер продемонстрировал знание учебного материала в объеме требуемого минимума, материал излагал не всегда последовательно, показал недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументировал слабо, допускал в них ошибки, также допускал неточности в использовании профессиональной терминологии, отвечал на вопросы экзаменаторов неполно (упуская основное).
2 (неудовлетворительно)	Ассистент-стажер показал существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, не усвоил и не раскрыл основное содержание вопроса, не делал выводов и обобщений; продемонстрировал незнание и непонимание значительной или основной части программного материала в пределах поставленных вопросов; плохо ориентировался в учебной литературе, не владел профессиональной терминологией, при ответе допустил грубые ошибки, которые не сумел исправить даже при помощи экзаменаторов.

Примерные вопросы к экзамену в 1 семестре:

1. Методика обучения игре на струнных инструментах – теоретическая основа педагогики.
2. Физиологические основы исполнительского процесса.

3. Общие вопросы постановки рук и корпуса, свобода игрового аппарата. Система В. Мазеля.
4. Профилактика профессиональных заболеваний музыкантов. Метод Фельденкрайза.
5. Психологические основы музыкального образования.
6. Понятие о педагогическом процессе как двустороннем (Д. Ойстрах).
7. Отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте.
8. Системы А. Маркова и И. Галамяна.
9. Система музыкального образования в России.
10. Методика проведения индивидуальных занятий.
11. Основные принципы составления индивидуального плана.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. / Пер. с англ. И. Гинзбург и М. Мокульской под ред. С.Л. Гинзбурга. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Композитор», 2004. – 120 с.
2. Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика – XXI, 2007. – 256 с.
3. Либерман М., Берлянич М. Культура скрипичного тона. – М.: Музыка, 2011. – 272 с.
4. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Т.2. – М.: Классика – XXI, 2004. – 303 с.
5. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. – М.: Музыка, 2009. – 424 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. – СПб.: Композитор, 2006. – 120 с.
2. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука. – СПб.: Композитор, 2008. – 157 с.
3. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика-XXI, 2004. – 152 с.
4. Мильтонян С.О. Педагогика гармоничного развития музыканта: новая гуманистическая образовательная парадигма. Тверь, 2003. – 216 с.
5. Шальман С.М. Скрипичные штрихи. – СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2016. – 228 с.
6. Шульпяков О.Ф. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор. – 2006.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы:

- ЭБС Юрайт. Легендарные книги (бесплатный доступ) <https://biblio-online.ru/catalog/legendary>
- ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр) <https://e.lanbook.com/books/2612>
- ЭБС Фолиант. Электронный каталог <http://foliant.ru/catalog/cnsrv>
- Информационно-образовательная система MOODLE <https://opentechnology.ru/Moodle>
- Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
- Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
- Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
- Электронная библиотека Республики Карелия <http://elibrary.karelia.ru/index2.shtml?levelID=011&ID=17>
- Открытая электронная библиотека диссертаций <http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/>
- Электронная библиотека Российского института истории искусств <http://www.bibl.artcenter.ru/>
- Российский государственный архив литературы и искусства <http://rusarchives.ru/federal/rgali>
- Государственный институт искусствознания <http://sias.ru/publications/books/?e=1>
- РАМ им Гнесиных http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multi

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение P7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс по дисциплине «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» осуществляется в кабинете № 314.

В учебном процессе используются:

- ноты,
- пюпитры,
- стулья,
- столы,
- шкафы.

Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы ассистентов-стажеров по данной дисциплине являются:

- изучение тематического материала по рекомендованным учебно-методическим пособиям, основной и дополнительной литературе, а также электронным ресурсам и конспектам лекций;
- подготовка к экзамену в конце 1 семестра.

Они позволяют ассистенту-стажеру глубоко усвоить учебный материал, стимулируют познавательную деятельность и прививают навык самостоятельного научного поиска, повышают мобильность ассистента-стажера в плане освоения новых знаний и новых сфер деятельности.

Самостоятельная работа выполняется ассистентами-стажерами во внеурочное время в библиотеке, фонотеке, в компьютерном классе или дома.

Рекомендуемая литература для изучения:

1. Агарков О. Вибрато в игре на скрипке. – М., 1956.
2. Берлянчик М.М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2000. – 256 с.
3. Браудо И. Артикуляция. – Ленинград: Музыка, 1973. – 196 с.
4. Брук Г. Организация контрольных прослушиваний в музыкальной школе и её педагогические принципы. – Пермь., 1974.
5. Верхолаз В. Вопросы методики чтения нот с листа. – М., 1960.
6. Вопросы методики преподавания в ДМШ /сб. статей. – М.-Л., 1965.
7. Вопросы музыкальной педагогики /сб., вып. 2. – М., 1980.
8. Гарбузов Н.А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития. – М.-Л.: Музгиз, 1951. – 63 с.
9. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. – М., 1960.
10. Гвоздев А.В. Исполнительская техника скрипача. Методология. Теория. Практика. – Новосибирск: Новосибирск. гос. Консерватория (акад.) им. М.И. Глинки, 2014. – 207 с.
11. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М., 1980.
12. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2006. – 156 с.

13. Гуревич Л.Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство скрипичной интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. – 110 с.
14. Камиларов Е. О технике левой руки скрипача. – Л., 1961.
15. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М., 1984.
16. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. – СПб.: Композитор, 2006. – 120 с.
17. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука. – СПб.: Композитор, 2008. – 157 с.
18. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика-XXI, 2004. – 152 с.
19. Марков А. Система скрипичной игры. – М.: Музыка, 1997. – 80 с.
20. Мильтоян С.О. Педагогика гармоничного развития музыканта: новая гуманистическая образовательная парадигма. – Тверь, 2003. – 216 с.
21. Михайловский Б. Новый путь скрипача. – М., 1934.
22. Мострас К. Г. Динамика в скрипичном искусстве. – М., 1956.
23. Мострас К. Г. Система домашних занятий скрипача. – М., 1956.
24. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М., 1951.
25. Назаров Н. Основы музыкально-исполнительской техники и её совершенствование. – Л., 1969.
26. Немировский Л. Механика физиология и акустика скрипичного аппарата. – Л., 1933.
27. Очерки по методике обучения игре на скрипке. Техника левой руки скрипача. – М., 1960.
28. Переверзев И. Проблемы музыкального интонирования. – М., 1966.
29. Струве Б.А. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых инструментах. – М.-Л., 1933.
30. Сигети Ж. Воспоминания. Заметки скрипача. – М., 1969.
31. Степанов Б. Основные принципы применения скрипичных штрихов. –Л., 1960.
32. Струве Б. Профилактика профессиональных заболеваний музыкантов. – Л., 1948.
33. Теплов В. Психология музыкальных способностей. – М., 1948.
34. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. – М.: Педагогика, 1985. – 328 с.
35. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Т.1. – М., 1964.
36. Шальман С.М. Скрипичные штрихи. – СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2016. – 228 с.
37. Шульпяков О.Ф. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор. – 2006.
38. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. – М., 1983.
39. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. – М., 1977.
40. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. – М.: Музыка, 2009. – 424 с.