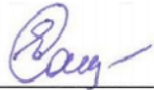

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»

**Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального
и вокального искусства**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

 Е.В. Савелова

« 31 » мая 2021 г.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
(2021 год набора,
очная форма обучения)

Специальность:
53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» (по
видам)

Вид:
Сольное исполнение на духовых инструментах
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах

Квалификация:
Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в
высшей школе

Хабаровск, 2021

Составитель: А.А. Никитин, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «5» мая 2021 г., протокол №10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
2.1. Объем дисциплины	9
2.2. Тематический план	10
2.3. Краткое содержание разделов и тем	12
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	15
3.1. Планы семинарских занятий	15
3.2. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	19
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	23
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	28
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	28
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	25
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	30
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	31
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	32
6.1. Основная и дополнительная литература	32
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	33
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	34
6.4. Материально-техническая база	35
7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	36

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» предназначена для обучающихся (в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) по программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», виды: «Сольное исполнительство на духовых инструментах», «Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах»; квалификация: «Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе». Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 847 от 17.08.2015.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является частью блока дисциплин базовой части основной профессиональной образовательной программы ассистентуры-стажировки (Б.1.Б.06) и по реализуемым компетенциям связана с такими дисциплинами, как «Психология художественного творчества», «Специальный класс: флейта» др. Освоение компетенций подготавливает к прохождению педагогической практики.

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных специалистов, владеющих методикой преподавания творческих дисциплин в высшей школе.

Задачи дисциплины: знакомство с основными положениями и методами педагогических наук в высшей школе.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате изучения курса ассистент-стажер должен:

знать основные положения и методы психолого-педагогических наук, педагогики искусства, музыкальной педагогики и исполнительства, специфику их использования при решении профессиональных задач; актуальные проблемы и процессы в области педагогики искусства;

уметь разрабатывать учебно-методические комплексы, методические пособия и материалы в соответствии с преподаваемым предметом для всех форм обучения – очной и заочной; аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы;

владеть методами преподавания дисциплин в высшей школе, связанных с музыкальной педагогикой и исполнительством, профессиональной терминологией.

Компетенции	Уровни освоения	Планируемые результаты обучения
ПК-1 – способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства	Пороговый уровень	<p>знать классификацию методов обучения, учебно-методическую литературу в области музыкального образования в высшей школе, методы научного исследования проблем музыкальной педагогики.</p> <p>уметь работать со оркестром и ансамблем, выстроить последовательность работы над музыкальным произведением, программу о профессионального развития обучающегося-.</p> <p>Владеть методами обучения, воспитания и развития обучающегося, развития музыкально-слуховых представлений, образного и конструктивно-композиционного мышления.</p>
	Стандартный уровень	<p>Знать классификацию методов обучения, учебно-методическую литературу в области музыкального образования в высшей школе, методы научного исследования проблем музыкальной педагогики, современные технологии обучения музыкально-исполнительскому искусству.</p> <p>уметь работать с оркестром и ансамблем, составлять индивидуальный план для обучающегося, выстроить последовательность работы над музыкальным произведением, программу его профессионального развития, использовать полученные теоретические знания в педагогической практике</p> <p>владеть методами обучения, воспитания и развития обучающегося, развития музыкально-слуховых представлений, образного и конструктивно-композиционного мышления, средствами выразительности музыки различных стилей и жанров.</p>
	Эталонный уровень	<p>знать классификацию методов обучения учебно-методическую литературу в области музыкального образования в высшей школе, методы научного исследования проблем музыкальной педагогики, современные технологии обучения музыкально-исполнительскому искусству, алгоритм исполнительского анализа музыкального произведения, условия достижения эффективной художественной коммуникации в концертном исполнении</p> <p>уметь работать с оркестром и ансамблем, составлять индивидуальный план для обучающегося, выстроить последовательность работы над музыкальным произведением,</p>

		<p>программу его профессионального развития; использовать полученные теоретические знания в педагогической практике, видеть педагогическую деятельность в системе междисциплинарных связей и отношений.</p> <p>владеть методами обучения, воспитания и развития обучающегося, развития музыкально-слуховых представлений, образного и конструктивно-композиционного мышления, средствами выразительности музыки различных стилей и жанров, различными педагогическими и исполнительскими стратегиями.</p>
<p>ПК-2 – способность 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</p>	Пороговый уровень	<p>знать актуальные проблемы музыкального образования, научные подходы к решению его проблем и задач, методы психолого-педагогических наук в области музыкальной педагогики.</p> <p>уметь применять знания психологии и педагогики в педагогической деятельности, владеть методами психолого-педагогических наук, современным исполнительским анализом, обширным репертуаром, включающим произведения современных композиторов различных стилей.</p>
	Стандартный уровень	<p>Знать актуальные проблемы музыкального образования, научные подходы к решению его задач, методы психолого-педагогических наук в области музыкальной педагогики, современные подходы и требования к обучению музыкантов-исполнителей.</p> <p>уметь применять знания психологии и педагогики в педагогической деятельности, видеть последовательность этапов развития обучающегося и, в соответствие с их задачами, использовать те или иные методы обучения.</p> <p>владеть методами психолого-педагогических наук, современным исполнительским анализом, обширным репертуаром, включающим произведения современных композиторов различных стилей, в том числе джазовую, массовую музыку.</p>
	Эталонный уровень	<p>знать актуальные проблемы музыкального образования, научные подходы к решению его задач, методы психолого-педагогических наук в области музыкальной педагогики, современные подходы и требования к обучению музыкантов-исполнителей, опыт выдающихся музыкантов-педагогов и исполнителей, в данном случае, дирижеров и инструменталистов.</p> <p>уметь применять знания психологии и педагогики в педагогической деятельности, видеть последовательность этапов развития</p>

		<p>обучающегося и в соответствии с их задачами, использовать те или иные методы обучения, современные научные и педагогические достижения в области музыкальной педагогики.</p> <p>владеть методами психолого-педагогических наук, современным исполнительским анализом, обширным репертуаром, включающим произведения современных композиторов различных стилей, в том числе джазовую, массовую музыку, психотехническими приемами преодоления технических трудностей, исполнительского волнения.</p>
<p>ПК-3 – способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса</p>	Пороговый уровень	<p>знать современные образовательные технологии, включая цифровые, источники получения информации, направленность интересов обучающегося, его профессиональные возможности.</p> <p>уметь пользоваться современными образовательными технологиями, осуществлять подбор дидактического и концертного репертуара, владеть традиционными и современными методами обучения и воспитания музыкантов-профессионалов, алгоритмом исполнительского анализа музыкального произведения, навыками сбора и обработки информации.</p>
	Стандартный уровень	<p>знать современные образовательные технологии, включая цифровые, источники получения информации, направленность интересов обучающегося, его профессиональные возможности, педагогические подходы в развитии профессиональных и личностных свойств и качеств обучающегося.</p> <p>уметь пользоваться современными образовательными технологиями, осуществлять подбор дидактического и концертного репертуара, создавать творческую атмосферу на занятиях, владеть традиционными и современными методами обучения и воспитания музыкантов-профессионалов, алгоритмом исполнительского анализа музыкального произведения, навыками сбора и обработки информации, способами стимулирования творческого воображения обучающихся</p>
	Эталонный уровень	<p>знать современные образовательные технологии, включая цифровые, источники получения информации, направленность интересов обучающегося, его профессиональные возможности, педагогические подходы в развитии профессиональных и личностных свойств и качеств обучающегося,</p> <p>опыт педагогической и исполнительской деятельности выдающихся музыкантов-педагогов</p>

		и исполнителей. уметь пользоваться современными образовательными технологиями, осуществлять подбор дидактического и концертного репертуара, разрабатывать собственные технологии обучения, создавать творческую атмосферу на занятиях. Владеть традиционными и современными методами обучения и воспитания музыкантов-профессионалов, алгоритмом исполнительского анализа музыкального произведения, навыками сбора и обработки информации, способами стимулирования творческого воображения обучающихся, навыками творческого музицирования.
ПК-4 – способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества	Пороговый уровень	знать природу музыкальной одаренности, методы формирования профессионального мышления, развития духовно-нравственной сферы обучающегося, укрепления его творческой мотивации уметь формировать и развивать у обучающегося абстрактно-аналитическое и образно-художественное мышление, мотивацию к творчеству, потребность в саморазвитии и совершенствовании. владеть методами развития у обучающегося музыкального мышления во всех его аспектах, личностных и гражданских качеств.
	Стандартный уровень	знать природу музыкальной одаренности, методы формирования профессионального мышления, развития духовно-нравственной сферы обучающегося, укрепления его творческой мотивации, гуманистического целеполагания. уметь формировать и развивать у обучающегося абстрактно-аналитическое и образно-художественное мышление, мотивацию к творчеству, потребность в саморазвитии и совершенствовании себя и окружающей действительности. владеть методами развития у обучающегося музыкального мышления во всех его аспектах, личностных и гражданских качеств, стимулирования творческого воображения, обогащения эмоциональной сферы.
	Эталонный уровень	знать природу музыкальной одаренности, методы формирования профессионального мышления, развития духовно-нравственной сферы обучающегося, укрепления его творческой мотивации, гуманистического целеполагания, фазы становления личности молодого человека. уметь формировать и развивать у обучающегося

		<p>абстрактно-аналитическое и образно-художественное мышление, мотивацию к творчеству, потребность в саморазвитии и совершенствовании себя и окружающей действительности, гражданскую позицию в понимании своей просветительской и воспитательной миссии.</p> <p>владеть методами развития у обучающегося музыкального мышления во всех его аспектах, личностных и гражданских качеств, стимулирования творческого воображения, обогащения эмоциональной сферы, воли к саморазвитию и самовыражению.</p>
--	--	--

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Семестры
Контактная работа (всего)	116	1-3
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)	18	1-3
- семинары (СЗ)	96	1-3
- практические (ПЗ)		
- мелкогрупповые (МГЗ)		
- индивидуальные (ИЗ)		
- групповое консультирование (Г)	2	3
-индивидуальное консультирование (И)		
Самостоятельная работа студента (всего)	172	1-3
СРС	150	1-3
Контроль СРС	22	1-3
В том числе:		
<i>Подготовка курсовой работы</i>		
<i>Текущий контроль</i>	-	-
<i>Промежуточный контроль (подготовка к зачету)</i>	13	1, 2
<i>Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)</i>	9	3
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	8/288	1-3
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:	
<i>Зачет</i>	1	
<i>Зачет с оценкой</i>	2	
<i>Экзамен</i>	3	

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование тем и разделов (формируемые компетенции)	Количество часов								
		Всего часов по ФГО С	Контактная работа				Самостоятельная работа			
			Всег о ауд. часо в	ЛЗ	Кон сул ьта ции (Г, И)	СЗ	Все го час ов СР	СР	Контроль СР	
									текущ ий	про меж уто ч ны й
1 курс, 1 семестр Раздел I. Введение в курс										
1.1.	Введение в курс. Специфика преподавания творческих дисциплин в высшей школе (ПК – 4)	11	6	1		5	5	5		-
1.2.	Педагогика и педагогика искусства: общее и специфическое (ПК – 1, 3, 4)	11	6	1		5	5	5		
1.3.	Моделирование содержания музыкального образования в вузах культуры и искусства (ПК – 1, 3, 4)	12	6	1		5	6	6		
1.4.	Качественные и количественные компоненты содержания музыкального образования (ПК – 1, 2)	12	6	1		5	6	6		
1.5.	Формы и методы музыкального воспитания и обучения. Разработка учебно-методической документации (ПК – 1, 3)	11	6	1		5	5	5		
1.6.	Методика развития музыкальных способностей (ПК – 1, 2, 3)	11	6	1		5	5	5		

	Подготовка к зачету	4					4			4
	Всего за семестр	72	36	6		30	36	32	-	4
1 курс, 2 семестр										
Раздел 2. Методы работы над музыкальным произведением										
2.1.	Методика стимулирования творческой инициативы, создания продуктивных идей (ПК – 1, 2, 3, 4)	15	7	1		6	8	8		-
2.2.	Замысел и его воплощение: цель и средства (ПК – 1, 2, 3, 4)	16	7	1		6	9	9		
2.3.	Методика исполнительского анализа музыкального произведения (ПК – 1, 2, 3, 4)	15	7	1		6	8	8		
2.4.	Методика создания собственного исполнительского текста музыкального произведения (ПК – 1, 2, 3, 4)	15	7	1		6	8	8		
2.5.	Искусство художественной коммуникации (ПК – 4)	14,5	6,5	0,5		6	8	8		
2.6.	Исполнительские стратегии в художественной коммуникации (ПК – 1, 2, 3, 4)	12	4	1		3	8	8		
2.7.	Методы преодоления сценического волнения (ПК – 1, 3, 4)	16,5	3,5	0,5		3	13	13		
	Подготовка к зачету с оценкой	9					9			9
	Всего по разделу	108	42	6		36	66	57		9
2 курс, 3 семестр										
Раздел 3. Методы подготовки солиста и коллектива к концертному выступлению										
3.1.	Энергетический аспект музыкального исполнительства (ПК –	16	6	1		5	10	10		-

	4)									
3.2.	Критерии оценки музыкального исполнения (ПК – 1, 2)	16	6	1		5	10	10		
3.3.	Подготовка музыканта-исполнителя к конкурсу (ПК – 1, 2, 3, 4)	17	6	1		5	11	11		
3.4.	Подготовка творческого коллектива к концерту или конкурсу (ПК – 1, 2, 3, 4)	18	8	1		5	10	10		
3.5.	Методы психологической подготовки творческого коллектива к концертному и конкурсному выступлению (ПК – 1, 2, 3, 4)	16	6	1		5	10	10		
3.6.	Методы обеспечения художественной коммуникации в концертном исполнении музыкального произведения (ПК – 1, 2, 3, 4)	16	6	1		5	10	10		
	Подготовка к экзамену	9					9			9
	Групповое консультирование	2			2					
	ВСЕГО по курсу:	108	38	6	2	30		61	-	9
	ВСЕГО по курсу	288	116	18	2	92	172	150	5	17

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Введение в курс

Тема 1.1. Цели, задачи дисциплины. Специфика преподавания творческих дисциплин в высшей школе.

Тема 1.2. Педагогика и педагогика искусства: общее и специфическое

Рассматриваются научные основы общей педагогики, такие как обучение, воспитание, развитие, цели, задачи, принципы, подходы, содержание образования, образовательное пространство, образовательная среда, воспитание, формы, методы и средства обучения; рассматриваются основания педагогики искусства, опирающейся на основы общей педагогики; специфика педагогики искусства: содержание обучения формируется с учетом способностей, уровня и темпа развития обучающегося.

Тема 1.3. Моделирование содержания музыкального образования в вузах культуры и искусства

Модель музыканта-исполнителя и преподавателя с учетом современных требований, к ним предъявляемых, диктующая соответствующую модель образования, охватывающей все грани личности музыканта данного профиля.

Тема 1.4. Количественные и качественные компоненты содержания музыкального образования

Изучаются различные подходы к моделированию содержания обучения и воспитания музыканта-исполнителя по методике комплексного обучения с учетом объема изучаемого материала, уровня сложности и требований, предъявляемых к качеству исполнения и индивидуальных особенностей обучающегося.

Тема 1.5. Формы и методы музыкального воспитания и обучения. Разработка учебно-методической документации.

Изучаются групповые и индивидуальные, аудиторные и внеаудиторные формы обучения, различные методы обучения и воспитания музыканта, включая интерактивные и дистанционные с использованием современных информационных технологий.

Особенности разработки учебно-методических комплексов, отдельных методических пособий и материалов в соответствии с преподаваемым предметом для всех форм обучения: очной и заочной.

Тема 1.6. Методика развития музыкальных способностей

Рассматриваются методы развития базовых музыкальных способностей: сенсорной и эмоциональной чувствительности к музыке, слуха, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, мышления, памяти, моторики, воли и энергетики.

Раздел 2. Методы работы над музыкальным произведением

Тема 2.1. Методика стимулирования творческой инициативы, создания продуктивных идей

Изучаются и осваиваются методы стимулирования воображения и образного мышления музыканта в сфере интонирования музыкального материала, создания исполнительской концепции, собственного исполнительского текста в рамках возможных стилевых вариантов.

Тема 2.2. Замысел и его воплощение: цель и средства

Изучаются варианты интерпретации нотного текста на основе его теоретического и исполнительского анализа, способы создания концептуальной идеи музыкального произведения, выбор исполнительских средств для ее воплощения.

Тема 2.3. Методика исполнительского анализа музыкального

произведения

Дается алгоритм исполнительского анализа музыкального произведения, раскрывается содержание работы на различных этапах его освоения.

Тема 2.4. Методика создания собственного исполнительского текста музыкального произведения

Дается алгоритм анализа драматургии и стилевых особенностей музыкального произведения, выявления его основной художественной идеи и образной сферы; указывается вектор поиска интонирования музыкального материала, выявления его энергетической составляющей, эмоционального «градуса» в развертывании музыкальной формы.

Тема 2.5. Искусство художественной коммуникации

Изучаются и осваиваются различные способы воздействия на слушательскую аудиторию с учетом ее социального состава, уровня культуры и музыкального опыта; принципы составления концертной программы, стиль поведения музыканта-исполнителя на сцене.

Тема 2.6. Исполнительские стратегии в художественной коммуникации

Осваиваются различные исполнительские стратегии, использующие различные средства воздействия на аудиторию, опирающиеся на законы ораторского искусства, его главное целеполагание – убеждать, увлекать или развлекать слушателя.

Тема 2.7. Методы преодоления сценического волнения

Рассматриваются различные причины сценического волнения, показываются методы, пути и способы их преодоления.

Раздел 3. Методы подготовки солиста и коллектива к концертному выступлению

Тема 3.1. Энергетический аспект музыкального исполнительства

Изучается энергетическая природа музыкального искусства, виды и типы энергетики, виды и типы кульминаций, музыкальная форма рассматривается как развертывание протяженной энергетической волны с подъемами и спадами, напряжением и разрядкой.

Тема 3.2. Критерии оценки музыкального исполнения

Выявляются основные критерии оценки музыкального исполнения с точки зрения характера и степени его воздействия на аудиторию, эффективности действий музыканта-исполнителя, такие как сила воздействия, выразительность, артистизм, яркая художественность, духовно-нравственный заряд, мастерство и совершенство.

Тема 3.3. Подготовка музыканта-исполнителя к конкурсу

Рассматриваются и осваиваются методы подготовки музыканта к конкурсу с использованием различных исполнительских стратегий в условиях психологического дискомфорта.

Тема 3.4. Подготовка творческого коллектива к концерту или конкурсу

Работа над крупными разделами и целостной формой. Достижения единства понимания интерпретационных задач музыкантами творческого коллектива (оркестра или ансамбля).

Тема 3.5. Методы психологической подготовки творческого коллектива к концертному и конкурсному выступлению.

Работа в «заданных обстоятельствах» (по К.С. Станиславскому), с учетом той или иной аудитории. Исполнительская сверхзадача и подчинение ей коллективного сознания музыкантов оркестра.

Тема 3.6. Методы обеспечения художественной коммуникации в концертном исполнении музыкального произведения.

Данная тема раскрывает особенности существующих исполнительских стратегий, средств управления слушательским вниманием.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

1 курс

Семинар № 1. Педагогика и педагогика искусства: общее и специфическое

Кол-во часов: 3 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионных вопросов:

1. Что общего в педагогике и педагогике искусства?
2. Что составляет специфику педагогики искусства в ее сравнении с общей педагогикой?

Семинар № 2. Моделирование содержания музыкального образования в вузах культуры и искусства

Кол-во часов: 3 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопроса: какие факторы следует учитывать педагогу, моделирующему содержание обучения в вузах культуры и искусства?

Семинар № 3. Количественные и качественные компоненты содержания музыкального образования

Кол-во часов: 3 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопроса об основных компонентах содержания музыкального образования: качественных и количественных.

Семинар № 4. Формы и методы музыкального воспитания и обучения. Разработка учебно-методической документации

Кол-во часов: 3 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопросов: основные виды учебно-методической документации в высшей школе, особенности ее разработки, составления, заполнения (РПД, УМКД). Формы и методы музыкального воспитания и обучения студента в вузе.

Семинар № 5. Методика развития музыкальных способностей

Кол-во часов: 4 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопросов:

1. Методика развития музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку и мелодического слуха.
2. Методика развития музыкальных способностей: тембрового и гармонического слуха, полифонического мышления, чувства ритма, музыкально-слуховых представлений.

Семинар № 6. Методика стимулирования творческой инициативы, создания продуктивных идей

Кол-во часов: 4 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопросов:

1. Методика развития творческого воображения.
2. Методика стимулирования творческой инициативы.

Семинар № 7. Замысел и его воплощение: цель и средства

Кол-во часов: 4 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного

вопросов:

1. Постижение авторского замысла.
2. Воплощение авторского замысла, исполнительское целеполагание на основе творческой сверхзадачи. Методический аспект.

Семинар № 8. Методика исполнительского анализа музыкального произведения

Кол-во часов: 3 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопроса: алгоритм исполнительского анализа музыкального произведения. Методический аспект.

Семинар № 9. Методика создания собственного исполнительского текста музыкального произведения

Кол-во часов: 3 часа

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопросов:

1. Методика постижения авторского текста музыкального произведения.
2. Методика создания собственного исполнительского текста (интерпретация).

2 курс

Семинар № 10. Искусство художественной коммуникации

Кол-во часов: 11 часов

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопроса: основные проблемы искусства художественной коммуникации и методика их раскрытия в высшей школе.

Семинар № 11. Исполнительские стратегии в художественной коммуникации

Кол-во часов: 11 часов

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопроса: исполнительские стратегии в художественной коммуникации и методика их применения в высшей школе.

Семинар № 12. Методы преодоления сценического волнения

Кол-во часов: 11 часов

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопросов:

1. Методика подготовки музыканта-исполнителя к конкурсу.

2. Пути преодоления сценического волнения. Методический аспект.

Семинар № 13. Энергетический аспект музыкального исполнительства

Кол-во часов: 11 часов

Семинар проходит в форме дискуссионного обсуждения вопросов, выявляющих круг проблем энергетического аспекта музыкального исполнительства. Методический аспект.

Семинар № 14. Критерии оценки музыкального исполнения

Кол-во часов: 11 часов

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионного вопроса: методика оценки и основные критерии оценивания музыкального исполнения.

Семинар № 15. Подготовка музыканта-исполнителя к конкурсу

Кол-во часов: 11 часов

Семинар проходит в форме обсуждения проблемно-дискуссионных вопросов: основные этапы и методы подготовки музыканта-исполнителя к конкурсу. Факторы прочного усвоения нотного текста. Методы работы над запоминанием нотного текста, его надежного усвоения.

Литература к семинарам:

1. Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендов. УМС. - М.: МГУКИ, 2013. - 148 с.
2. Блох, О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендов. УМС. - М.: МГУКИ, 2013.- 192 с. с ил.-(Мастера психологии).
3. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ М.Т. Громкова. - М.: Юнити- Дана, 2015.- 446 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717&sr=1>
4. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособие, Ч.1/ В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова.- Н.Новгород: ННГАСУ, 2013.- 197 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474&sr=1>
- 5.Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]/ В.Н. Холопова.- СПб.: Лань, 2014. - 320 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44767
- 6.Цыпин, Г.М., Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.: «Прометей», 2011. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517>

7. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Ф.В. Шарипов.- М.: Логос, 2012.- 448 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459&sr=1>

8. Харченко Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете [Электронный ресурс]: нормативно-правовые документы / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 304 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102&sr=1>

9. Модернизация образовательного процесса в вузе: сб. научных статей/ под общ. ред. А.Г. Казаковой, Е.В. Гаймановой.- М.: МГУКИ, 2013.- 262 с.

10. Харченко, Л.Н. Концепция программы подготовки преподавателя высшей школы [Электронный ресурс]: монография/ Л.Н. Харченко.- М.: Директ-Медиа, 2014. -Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239105&sr=1>

11. Харченко Л.Н. Проектирование программы подготовки преподавателей высшей школы [Электронный ресурс]: монография / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 256 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239110&sr=1>

3.2. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Образец примерного теста

Продолжительность - 45 минут

Указания: Все вопросы имеют разное количество правильных ответов. Номера правильных ответов обведите кружочком в бланке для ответов.

1. Что включает в себя понятие «образование»?

1.1. Воспитание.

1.2. Обучение.

1.3. Развитие

2. Что является общим основанием для общей педагогики и педагогики искусства?

2.1. Законы дидактики.

2.2. Структура педагогического процесса.

2.3. Опора на психологию личности.

2.4. Владение материалом того или иного вида искусства.

3. Какие формы обогащения содержания обучения существуют?

3.1. Увеличение объема изучаемого материала.

3.2. Включение новых предметов.

3.3. Увеличение объема проблемных, творческих заданий.

3.4. Исследовательское обучение.

4. Какие формы аудиторных занятий не следует использовать в педагогике искусства?

- 4.1. Урок-познание.
- 4.2. Урок-тренаж.
- 4.3. Творческое музицирование.
- 4.4. «Натаскивание».
- 4.4. Репетиция.
- 4.5. Дискуссия.
- 4.6. «Мозговой штурм».

5. Какой вид анализа музыкального произведения имеет исполнительскую направленность?

- 5.1. Анализ музыкальной формы.
- 5.2. Гармонический анализ.
- 5.3. Интонационный.
- 5.3. Энергетический.

6. Какие методы развития тембрового слуха должны использоваться в классе фортепиано в вузах культуры искусства?

- 6.1. Прослушивание музыкальных произведений в различной оркестровке и в различных исполнениях выдающихся мастеров.
- 6.2. Игра гамм и упражнений различными видами туше.
- 6.3. Исполнение упражнений и музыкального произведения в различных темпах.
- 6.4. Овладение различными приемами звукоизвлечения.

7. Динамическая и смысловая кульминации это одно и то же или нет?

- 7.1. Это не одно и то же, это различные кульминации.
- 7.2. Это синонимы.
- 7.3. Кульминация может быть одновременно и динамической, и смысловой.

8. Верно, что симплифицированный подход к обучению музыканта - исполнителя является наиболее эффективным?

- 8.1. Да.
- 8.2. Нет.

9. Поддается ли развитию чувство ритма? Какой из трех ответов является наиболее верным?

- 9.1. Да.
- 9.2. Нет.
- 9.3. Это сложная проблема для музыканта-педагога.

10. Какой вид памяти является наиболее надежным в момент

концертного выступления?

- 10.1. Зрительная память.
- 10.2. Слуховая.
- 10.3. Мышечно-моторная.
- 10.4. Эмоциональная.
- 10.5. Рационально-аналитическая.

11. Какая форма энергии редко встречается в музыке?

- 11.1. Энергия взрыва.
- 11.2. Энергия поля.
- 11.3. Энергия волны.
- 11.4. Энергия света.
- 11.5. Энергия потока.

12. Какой метод стимулирования творческой инициативы обучающегося дает объективное представление о его одаренности, по мнению Д.Б.Богоявленской?

- 12.1. Задание на изменение и дополнение имеющегося звукового материала.
- 12.2. Метод «креативного поля».
- 12.3. Творчество по модели.
- 12.4. Творчество на заданную тему, сюжет.

13. Что собой представляет исполнительский текст?

- 13.1. Это тот звуковой материал, который воспроизводит музыкант-исполнитель.
- 13.2. Это то ценностно-смысловое содержание, которое извлекает из нотного текста исполнитель и передает его как собственную интерпретацию авторского текста.
- 13.3. Это концепция музыкального произведения, которая создается не только на основе авторского нотного текста, но и в контексте его «материнской культуры» с подтекстом музыканта-исполнителя.

14. Какой метод овладения фортепианной техникой предложил Ферручио Бузони?

- 14.1. Освоение гамм и арпеджио во всех тональностях.
- 14.2. Овладение техническими «ключами».
- 14.3. Разучивание прелюдий и фуг И-С. Баха в различных фактурных вариантах.
- 14.4. Работу над этюдами К.Черни.

15. Допустимы ли отклонения от авторского нотного текста при разучивании музыкального произведения?

- 15.1. Недопустимы.
- 15.2. Допустимы лишь в отношении исполнительских указаний.

15.3. Допустимы вплоть до изменения звуковысотного материала.

16. В какой последовательности идут этапы работы над музыкальным произведением?

- образно-аналитический (2);
- художественно-образный (1);
- композиционно-аналитический (3);
- звукообразный (6);
- энергетический (7);
- исполнительско-аналитический (4);
- технический (5);
- предконцертный (8);
- концертный (9);
- послеконцертный корректирующий (10).

17. Что такое центростремительная энергия?

17.1. Это энергия, идущая от центра вовне.

17.2. Это энергия, устремленная к центру.

18. Что собой представляет свинг с позиций энергетики?

18.1. игра с музыкальным временем путем раскачки ритма между метрическими долями;

18.2. особая наэлектризованность ритма, музыкального движения, парящего над метрической пульсацией;

18.3. создание иллюзии разрушения жесткой дисциплины метра ритмической раскачкой.

19. Как характеризует Р. Арнхейм энергетику изобразительного искусства?

19.1. Конфигурация силовых линий;

19.2. Яркое цветовое решение.

19.3. Контраст ближнего плана и фона.

20. Каковы главные предпосылки успешного выступления на конкурсе?

1) надежность памяти;

2) верный выбор программы;

3) направленность исполнения на слушателя;

4) выразительность, адекватная данному произведению, стилю;

5) энергетика, подчиняющая слушателей воле исполнителя.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебной программой предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий. Особое место в успешном овладении данным курсом отводится самостоятельной работе ассистентов-стажеров.

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является подготовка к лекциям и семинарам. Ассистент-стажер в своей самостоятельной работе опирается, в первую очередь, на программу курса и на конспект лекций. Осваивая тот или иной раздел курса, обучающийся изучает и конспектирует рекомендуемую литературу, опираясь на выделенные преподавателем ключевые слова и понятия. Ключевые понятия должны фиксироваться отдельно, обретая вид справочника-тезауруса, который должен быть всегда под рукой. Учитывая сложность и объем курса, следует прочно усвоить базовые понятия общей психологии и педагогики искусства, исполнительской деятельности, без которых невозможно освоение других тем.

Настольными книгами для ассистентов-стажеров в изучении данного курса являются «Психология искусства» Л.С. Выготского, «Введение в психологию художественного творчества» Д.А.Леонтьева, Блох, О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. Пособие рекомендов., «Психология музыкальной деятельности. Теория и практика». – М.: АCADEMA, 2003, труды Л.А. Баренбойма, книга Г.Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры».

При освоении теоретической части курса следует понять суть парадигм и концепций, на которые опирается методика преподавания творческих дисциплин в классе специального фортепиано, камерного ансамбля и концертмейстерского класса и соотнести их с собственным опытом творческой и педагогической деятельности. Практическая часть курса предполагает постоянную рефлекссию своей деятельности и ее теоретическое обоснование, базирующееся на полученных знаниях.

Основные понятия, используемые в курсе, их дефиниции

Эстетическое

- это **форма выражения действительности** (природы, объектов, явлений, человека, его деятельности, поведения), обнажение её внутреннего бытия, явленность его в нашем сознании; это также искусство, ставшее неотъемлемой частью объективной действительности;

- это **чувственно-воспринимаемая субъектом форма выразительного бытия живого «предмета»**, с которым он ощущает единство и родство. Под предметом здесь понимается не только материальный предмет, объективно существующий в наличной действительности, но и его внутренняя форма, смысловая предметность, сущность как «отрывок мирового смысла» (Лосев А.Ф.).

Эстетическое восприятие – это такое восприятие объектов и явлений действительности, при котором они выводятся из плана повседневной обыденности в иной план бытия, в котором эти объекты и явления становятся предметом неутилитарного духовного созерцания т.е. эстетического восприятия. Эстетический облик предметов и явлений наличной действительности является нам «остраненным». Согласно теории «остранения» В. Шкловского, предметы и явления, выпадающие из привычного окружения, попадающие в иную обстановку, иной контекст, обретают новые свойства и качества.

Художественное есть трансформация эстетического, его инобытие в новой реальности, создаваемой художником, которая содержится а) в его сознании в виде сверхчувственного, необразного, «идеальной выраженности» (Лосев А.Ф.); б) в художественных образах; в) художественной форме – материально-чувственном образовании, сотворенном художником по законам «идеальной формы», красоты как «выражения бесконечной жизни в конечной форме» (Бердяев Н.А.).

Одарённость:

Определение 1: одарённость есть целостная характеристика духовно-нравственной, компетентной, творческой личности, ориентированной и мотивированной на познание действительности, её освоение, позитивное преобразование, на удовлетворении высших потребностей.

Определение 2: одарённость есть способность к трансформации и интеграции общих способностей в специальные способности в структуре творческой личности, мотивированной высшими потребностями, стремлением к самореализации посредством конкретной деятельности. Эта способность обеспечивает успешность выполнения той или иной деятельности, возможность высоких достижений.

Определение 3.

3.1. Одарённость – это телеологически детерминированные способности и качества личности, обеспечивающие решение жизненной сверхзадачи.

3.2. Одарённость есть универсальное свойство духовно-нравственной творческой личности, выражающее себя в телеологически детерминированных способностях и качествах, обеспечивающих решение жизненной сверхзадачи.

1. Художественная одарённость есть яркое выражение способностей, индивидуальных особенностей и качеств компетентной творческой личности, обуславливающих успешность занятий художественной деятельностью в том или ином её виде – восприятии, воспроизведении, творчестве, критической оценке, педагогике искусства.

2. Художественная одарённость есть телеологически детерминированная способность личности к эстетическому познанию, освоению и творению мира; способность воздействовать на человека средствами искусства с целью его духовно-нравственного усовершенствования.

3. Детская художественная одаренность – свойство присущее детскому возрасту, проявляющееся в доминирующей способности ребенка к самовыражению или самореализации в художественно-творческой деятельности: эстетическом познании, освоении, творении мира и себя в нём.

4. Музыкальная одаренность:

1. Музыкальная одаренность есть способность создавать звуковой эквивалент эстетически воспринимаемой действительности – переводить жизнь в музыкальные звуки и звуки в жизнь, переживать и «проживать» «музыкальную форму как процесс развертывания в пространстве-времени (хронотопе) различных энергетических состояний.

Художественное мышление

Под художественным мышлением мы понимаем вид мыслительной деятельности, связанный с познанием, освоением, художественной оценкой и преобразованием действительности через ее пересотворение или воссоздание в художественных образах и художественной форме с использованием языка того или иного вида искусства, его материала, художественно-эстетических норм и выразительных средств.

Способности: «Способности есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности» (В.Д. Шадриков. – Воронеж, 1997, с.177).

Эмпатия: эмоциональная эмпатия, основанная на механизмах **синтонии** (эмоционального резонирования);

- **когнитивная**, базирующаяся на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия);
- **предикативная** – способность предсказывать, прогнозировать эмоциональные реакции других людей в определённых ситуациях;
- **сопереживание, сочувствие**, содействие (активная форма эмпатии);
- **эстетическая эмпатия**.

Три формы эмпатии – проекция, интроекция и идентификация.

Интуиция:

– **вдохновение** (вид интуиции, присущий, главным образом, деятелям искусства, а также вид эмоционального интеллекта, в котором преобладают в

сжатом виде три его аспекта – когнитивный, эмоциональный и поведенческий);

– **воодушевление**, вызванное внезапным обладанием истинным знанием, побуждающее к творчеству, сохраняющему его для себя и других;

– **чувственная форма интуиции** как соединение чувственной информации в образ-схему (в этом виде интуиции эмоциональный интеллект представлен преимущественно эмоциональным компонентом);

– **интеллектуальная интуиция**, продуктом которой является мыслительный результат (в интуиции данного вида эмоциональный интеллект представлен когнитивной гранью).

Рефлексия

Рефлексия выступает как

1) самопостижение субъекта (самосознание, самонаблюдение, самоощущение, самоанализ);

2) преобразование себя изнутри (саморегуляция, корректировка, гармонизация внутреннего бытия);

3) выявление жизненных и личностных смыслов; соотнесение объектов, явлений, событий, собственных действий и поведения с личностным смыслом, участие в этом процессе и процессе создания художественного образа смысловых структур личности;

4) самозащита от внешнего мира, его негативных деструктивных для личности воздействий, их притязаний на интериоризацию.

Творчество

Творчество, в самом широком смысле этого понятия, следует рассматривать как способ удовлетворения потребности личности в поисковой активности и деятельности, направленной на познание мира (объектов, явлений и человека), преобразование действительности, самореализацию самой личности.

Художественный текст есть система художественных высказываний, сложившаяся в художественное сообщение.

Он возникает путем перехода с уровня знаков на уровень предметно-смыслового содержания и отсылает нас не к языку, а к предметности и духовности, переливающихся друг в друга во внутреннем мире произведения. Текст опирается на язык, в данном случае, на язык искусства, требующий знания его кода для дешифровки.

Эмоциональный интеллект:

эмоциональный интеллект или точнее эмоциональное мышление – это вид континуального мышления, сопряженный с эмоциональной сферой личности, идентифицирующий эмоции, выявляющий их содержание, оперирующий средствами их выражения, воздействия на окружающих людей.

Эмоциональный интеллект обнаруживает здесь себя

- 1) в **повышенной чувствительности к проблемам**, своим побудительным мотивам и импульсам в момент «встречи с самим собой» (А.А.Мелик-Пашаев), способности устанавливать неожиданные связи между свойствами объектов и явлений, ассоциациями и идеями;
- 2) в **регрессии**, выражающейся в «возвращении в детство» (вторичный инфантилизм), в реконструкции детского наивного восприятия целостной картины мира с осознанием возможности возвращения в реальный возраст в любое время;
- 3) в **потребности трансформировать предметный мир в своей субъективной действительности, вскрывая его внутреннюю достоверность**;
- 4) в **способности предвидеть результат творчества** посредством «опережающего отражения»;
- 5) в **чувстве неудовлетворенности, вызванным несообразностью имеющихся знаний эмпирическому опыту, фактам реальной действительности, или собой – несоответствием побуждений, стремлений своим возможностям**.

Личность

Определение С.Л. Рубинштейна:

«Личность выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия» (Проблемы общей психологии, Изд. 2, 1976, с. 241).

1. Личность – это телеологически детерминированный образ, порождённый актуальной бесконечностью человек, обладающий бесконечной внутренней свободой в принятии решений и действиях и одновременно индивидуальной, ни с кем не разделённой взятой на себя ответственностью за результаты этих решений и действий перед Богом, Миром, человечеством, которая может идти только от Центра и выражает себя голосом совести. Личность – хозяин земной жизни и её хранитель (А.С. Арсеньев).

2. Богословское понимание личности.

Личность есть несводимая к природе, свободная, открытая, уникальная целостная основа человека, исходящая из Божественной природы (сущности).

Воспитание

Воспитание есть система управления процессами взаимодействия общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, а с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества.

Воспитание есть

- совершенствование природы человека – физической, психической, социальной и духовной;
- усвоение общечеловеческих и национальных духовно-нравственных ценностей, традиций, норм поведения;
- обретение системы ценностей и личностных смыслов;
- самоопределение и самореализация личности, в которой заинтересовано общество, государство, человечество.

Компетентность

Компетентность есть интеграция **системно организованных** интеллектуальных, эмоциональных, рефлексивных, духовно-нравственных, волевых, коммуникативных свойств и качеств личности, позволяющих успешно организовывать и осуществлять деятельность в широком социальном, экономическом и культурном контекстах.

Комментарий составителя программы: в российской теории и практик компетентность понимается как знания, навыки, умения, опыт приобретенный извне. Запад понимает это иначе: как системно организованные способности, качества личности, ей имманентно присущие свойства, а также знания, умения и навыки, приобретенные со стороны.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-1	способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства
ПК-2	способность 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-3	способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса
ПК-4	способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Этапы формирования компетенций:

1 курс – формирование **начальных этапов** (пороговый уровень) компетенций ПК – 1, 2, 3, 4: способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства; анализ актуальных проблем и процессов в области музыкального образования, применение методов психолого-педагогических наук и результатов исследований в области музыкальной педагогики в педагогической деятельности; способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса развитие способности формировать профессиональное мышление, мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

Основной этап (стандартный уровень) формирования компетенций ПК – 1, 2, 3, 4: стажер продолжает формировать способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства.

Завершающим этапом (эталонный уровень) формирования компетенций ПК – 1, 2, 3, 4 является работа стажера на 2 курсе: стажер демонстрирует высокий уровень способности преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства; анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального образования, применения методов психолого-педагогических наук и результатов исследований в области музыкальной педагогики.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются качество освоения учебного материала (умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и качество изложения (исполнения) изученного материала), компетентность в раскрываемых вопросах

Дисциплина заканчивается зачетом на 1 курсе в первом семестре, экзаменом во 2 семестре, экзаменом на 2 курсе (1 семестр).

Шкала оценивания (зачет):

«**Зачтено**» получает ассистент-стажер, полно раскрывший материал зачетного вопроса, ответивший на дополнительные вопросы, знакомый с основной и дополнительной литературой

«**Не зачтено**» получает ассистент-стажер, не достаточно полно раскрывший материал зачетного вопроса, не ответивший на дополнительные вопросы, слабо знакомый с основной и дополнительной литературой.

Шкала оценивания (экзамен)

Оценки **«отлично»** заслуживает ассистент-стажер, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки **«хорошо»** заслуживает ассистент-стажер, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Допускает незначительные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

Оценки **«удовлетворительно»** заслуживает ассистент-стажер, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

Оценки **«неудовлетворительно»** заслуживает ассистент-стажер, не обнаруживший достаточных знаний основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, не достаточно знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к зачётам (ПК – 1, 2, 3, 4)

1 курс

1. Задачи дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе»
2. Что общего в педагогике и педагогике искусства?
3. Что составляет специфику педагогики искусства в ее сравнении с общей педагогикой?
4. Какие факторы следует учитывать педагогу, моделирующему содержание обучения в вузах культуры и искусства?
5. Качественные и количественные компоненты содержания музыкального образования.
6. Формы и методы музыкального воспитания и обучения.
7. Виды учебной документации, их назначение и заполнение. Структура и содержание УМК.
8. Методика развития музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку и мелодического слуха.
9. Методика развития музыкальных способностей: тембрового и гармонического слуха, полифонического мышления, чувства ритма, музыкально-слуховых представлений.
10. Развитие виртуозного начала у музыканта.

11. Методика стимулирования творческой инициативы, создания продуктивных идей.
12. Выявление замысла композитора и поиск необходимых выразительных средств.
13. Алгоритм исполнительского анализа музыкального произведения.
14. Прочтение нотного текста, выявление авторского текста.
15. Создание собственного исполнительского текста музыкального произведения.

Вопросы к экзаменам (ПК – 1, 2, 3, 4)

2 курс

1. Методика развития музыкальных способностей: тембрового и гармонического слуха, полифонического мышления, чувства ритма, музыкально-слуховых представлений.
2. Развитие виртуозного начала у исполнителя на духовых инструментах.
3. Методика стимулирования творческой инициативы, создания продуктивных идей.
4. Выявление замысла композитора и поиск необходимых выразительных средств.
5. Алгоритм исполнительского анализа музыкального произведения.
6. Прочтение нотного текста, выявление авторского текста.
7. Создание собственного исполнительского текста музыкального произведения.
8. Что собой представляет «искусство художественной коммуникации»?
9. Исполнительские стратегии в художественной коммуникации.
10. Энергетический аспект музыкального исполнительства.
11. Критерии оценки музыкального исполнения.
12. Пути преодоления сценического волнения.
13. Подготовка музыканта-исполнителя к конкурсу.
14. Факторы прочного усвоения нотного текста. Методы работы над запоминанием нотного текста, его надежного усвоения.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на качество сформированности у ассистента-стажера знаний основных положений и методов психолого-педагогических наук, педагогики искусства, фортепианной педагогики и исполнительства, специфику их использования при решении профессиональных задач; актуальные проблемы и процессы в области педагогики искусства; технологию организации и проведения культурно-творческих мероприятий с привлечением различных организаций и учреждений культуры и искусства;

Ассистент-стажер должен уметь разрабатывать учебно-методические комплексы, методические пособия и материалы в соответствии с преподаваемым предметом для всех форм обучения – очной и заочной;

аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы; владеть методами преподавания дисциплин в высшей школе, связанных с фортепианной педагогикой и исполнительством, профессиональной терминологией.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

9. Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендов. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 148 с.

10. Блох, О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендов. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 192 с. с ил.- (Мастера психологии).

11. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ М.Т. Громкова.- М.: Юнити- Дана, 2015.- 446 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717&sr=1>

12. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособие, Ч.1/ В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова.- Н.Новгород: ННГАСУ, 2013.- 197 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474&sr=1>

Дополнительная литература

13. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]/ В.Н. Холопова.- СПб.: Лань, 2014.- 320 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44767

14. Цыпин, Г.М., Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.: «Прометей», 2011. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517>

15. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Ф.В. Шарипов.- М.: Логос, 2012.- 448 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459&sr=1>

Рекомендованная литература

1. Харченко Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете [Электронный ресурс]: нормативно-правовые документы / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 304 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102&sr=1>

16. Модернизация образовательного процесса в вузе: сб. научных статей/ под общ. ред. А.Г. Казаковой, Е.В. Гаймановой.- М.: МГУКИ, 2013.- 262 с.

17. Харченко, Л.Н. Концепция программы подготовки преподавателя высшей школы [Электронный ресурс]: монография/ Л.Н. Харченко.- М.: Директ-Медиа, 2014. -Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239105&sr=1>

18. Харченко Л.Н. Проектирование программы подготовки преподавателей высшей школы [Электронный ресурс]: монография / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 256 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239110&sr=1>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине ассистенты-стажеры могут использовать ресурсную базу КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения индивидуальных занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее проприетарное программное обеспечение:

–лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);
4. Steinberg Cubase — программное обеспечение для создания, записи и микширования музыки.

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome
5. нотный редактор MuseScore

Для самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы WebofScience и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение KaspeskyEndpointSecurity. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью KaspeskyEndpointSecurity.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения индивидуальных занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Лаборатория «История высшего образования в сфере культуры на Дальнем Востоке» (лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием) (аудитория № 313)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 203б)

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки, аудитория № 209)

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для обучающихся имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что

особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.