

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д37 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

по специальности
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Квалификация (степень):
«Композитор. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 «Композиция» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчик: Широких Т.Н. - доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, кандидат педагогических наук.

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой

/А.Д. Кривошей /

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» - подготовка студентов-композиторов к педагогической деятельности в соответствии с получаемой ими квалификацией преподавателя. Предлагаемый курс охватывает такие дисциплины как сольфеджио, гармония, теория музыки, музыкальная литература в среднем звене профессионального обучения музыканта.

Задачи дисциплины:

- Формирование у студента многоаспектного представления о педагогической деятельности. Сюда входят: высоконравственные позиции человека, занимающегося воспитанием учащихся, профессионализм в конкретной области преподавания, умение организовать учебный процесс в соответствии с социально-эстетическими запросами сегодняшнего дня.
- Раскрытие педагогического потенциала обучающегося; формирование представлений в сфере музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности.
- Овладение основными принципами организации учебного процесса и самостоятельной работы учащихся, способами развития их общекультурного уровня, творческих способностей, воображения, образного и ассоциативного мышления, музыкального вкуса.
- Другие задачи курса - более частные. Они связаны с изучением конкретных методик освоения того или иного учебного материала, освоения той или иной формы работы.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д37 «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета). Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Курс в содержательном отношении взаимосвязан с другими музыкально-теоретическими предметами, такими как «Музыкальная форма», «Гармония», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «История музыки», «Музыкальная литература».

**1.1.3. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины
«Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин»**

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; - различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; - приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; - нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; <p>методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально- педагогические методики; - формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; <p>ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; <p>навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.</p>
<p>ПКО-3. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально - теоретических дисциплин) и осуществлять</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить учебные занятия по композиции и музыкально-теоретическим дисциплинам на различных уровнях образования; <p>Владеть:</p> <p>различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения.</p>

оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	
---	--

1.1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные принципы музыкальной педагогики;
- различные (традиционные и новаторские) методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин;
- специфику музыкально-педагогической работы с учащимися различного возраста и уровня подготовки;
- методическую литературу по профилю.

Уметь:

- преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе - детских школах искусств и музыкальных школах;
- планировать учебный процесс;
- ставить и разрешать как учебно-методические, так и художественные задачи;
- грамотно подбирать учебно-методический материал, необходимый для проведения занятий.

Владеть:

- практическими навыками и умениями преподавания музыкально-теоретических дисциплин;
- навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Методика преподавания	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Методика преподавания	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Методика преподавания	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Методика преподавания	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Методика преподавания	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	Методика преподавания	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Методика преподавания	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Методика преподавания	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Методика преподавания	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин.	ул. Плеханова, 41

		Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	
--	--	---	--

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Безбородова ,Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] / Л.А.Безбородова. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 512 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/51926>
2. Бокщанина, Е. А. Методика преподавания музыкальной литературы в училище: учебник для музыкальных вузов / Е.А. Бокщанина. — Москва: Музгиз, 1961.

3. Биркенгоф, Л. Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио / Л. Биркенгоф. - Москва: Музыка, 1979.- 85с.
4. Вопросы теории и истории музыки /сост.Н.П. Наумова. – Челябинск,1998.- 186с.
5. Давыдова, Е. Методика преподавания музыкальных диктантов / Е.Давыдова. - Москва: Музгиз, 1962. – 115с.
6. Давыдова, Е. Методика преподавания сольфеджио /Е.Давыдова. - Москва: Музыка, 1986.-160с.
7. Как преподавать сольфеджио в XXIвеке. – Москва: Классика- XXI,2009. – 224с.
8. Как преподавать музыкальную литературу/сост.А.Тихонов. - Москва: Классика- XXI,2007.-172с.
9. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио /М. Картавцева. - Москва: Музыка , 1978.-111с.
10. Орлова, Е. Методические заметки о музыкально-историческом образовании в консерватории / Е.Орлова. — Москва: , 1983.
11. Островский ,А. Методика теории музыки и сольфеджио / А.Островский. - Ленинград: Музыка , 1970.-295с.
12. Рачина Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта. [Электронный ресурс] /Б.С. Рачина. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58833>
13. Шеломов ,Б. Импровизация на уроках сольфеджио / Б.Шеломов. - Ленинград : Музыка, 1977.-96с.

Дополнительная литература

1. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе [Электронный ресурс] /А.И.Лагутин. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/76298>
2. Музыказнание и музыкальное образование: современные тенденции [Электронный ресурс]: межвузовский сборник статей: Вып.4 / ред.: И.Г. Дымова, Н.П. Наумова. — Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, 2014 .— 155 с. - <http://rucont.ru/efd/301015>
3. Оснач, В. П. Пути становления профессионального музыкального образования в России / В.П.Оснач. — Челябинск, 1998.
4. Пospelова, Р. История музыки в училище и в вузе / Р.Пospelова // Школа—училище—вуз: проблемы и перспективы. - Владивосток, 1988.- С.178-186.
5. Современные проблемы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в системе " школа - колледж - вуз" [Текст]: сб. статей. Выпуск 1 / ред.: Л.А. Иванова.— Челябинск: ЧИМ2004.-156с.
6. Современные проблемы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в системе " школа - колледж - вуз" [Текст]: сб. статей. Выпуск

- 4 / ред.: Л.А. Иванова.— Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, 2015.— 137 с.- Режим доступа : <https://rucont.ru/efd/307049>
7. Сизова Е.Р. Креативное обучение композиторов в музыкальном вузе [Текст]: монография / Е.Сизова. - Магнитогорск: Магнитогорская гос. консерватория им. М.И.Глинки, 2015. - 112 с.
8. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: [Электронный ресурс] : учеб. пособие /В.Н. Холопова. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978> . —
9. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]/В.Н. Холопова. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30435>
- 10.Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] /В.И. Цытович. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 320 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90041>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

Руко́нт[Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва,2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru
<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-

2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,свободный доступ к полным текстам ряда российскихжурналов(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства[Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Windows XP(7)
Microsoft Office 2007(2010)
CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
Adobe Audition 3.0
Adobe Photoshop Extended CS5
Adobe Premiere Pro CS 4.0
ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:
Электронный справочник «Информио»

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72 часа, в том числе:

- аудиторная (контактная) работа – 36 часов, из них: лекции – 28 часов, мелкогрупповые практические занятия – 8 часов;

- самостоятельные занятия – 36 часов.

Время изучения дисциплины – 7 семестр.

Форма промежуточной аттестации – зачет. Семестр – 7.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Тематический план

Разделы дисциплины, виды, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	СРС	
1	<i>Методика преподавания элементарной теории музыки и сольфеджио</i>	VII	16 (ауд 8)	7	1	8	открытый урок, семинар
2	<i>Методика преподавания гармонии</i>	VII	18 (ауд 9)	7	2	9	открытый урок, семинар
3	<i>Методика преподавания анализа музыкальных произведений</i>	VII	19 (ауд 10)	8	2	9	открытый урок, семинар
4	<i>Методика преподавания музыкальной литературы</i>	VII	19 (ауд 9)	6	3	10	Зачет
	Всего	VII	72 (ауд 36) 2 ЗЕТ	28	8	36	зачет

1.2.2. Содержание дисциплины

Методика преподавания элементарной теории музыки

Тема 1. Организация учебной работы

Урок как основная форма учебного занятия в среднем звене образования. Урок по элементарной теории музыки как групповое занятие. Типы уроков: лекция, беседа, урок-практикум, урок-повторение, урок-обобщение, урок-демонстрация творческих работ учащихся, контрольное занятие. Возможность преобладания на уроке одного из видов работы. Планирование и хронометраж урока. Смена форм работы как способ обновления восприятия и переключения внимания учащихся, повышения их творческой активности. Формы работы на уроке: объяснение новой темы, показательный анализ музыкального произведения, практическое закрепление пройденного материала, проверка закрепления домашнего задания. Домашняя работа: определение педагогом объема, видов домашних заданий, сроков их выполнения. Основные виды учета знаний и навыков учащихся. Виды текущего учета. Виды периодического учета. Виды итогового учета. Контрольный урок и его разновидности. Письменный и устный экзамен. Требования к составлению экзаменационных билетов. Критерии оценки ответа учащегося на текущем экзамене, контрольном уроке, экзамене.

Тема 2. Общие методические вопросы преподавания элементарной теории музыки

Практическая направленность в изучении средств музыкальной выразительности. Сочетание лекционного курса с практическими занятиями. Ведущая роль слуха в осознании музыкальных явлений. Взаимосвязь курса элементарной теории музыки с сольфеджио, курсами гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений. Произведения из репертуара учащихся в классе по специальности, концертмейстерскому, ансамблевому, оркестровому, хоровому классам как иллюстративная и аналитическая основа урока. Объяснение новой темы как важнейшая форма работы на уроке. Требования к объяснению: яркость и выразительность, убедительность музыкальных образцов, логичность и конкретность, лаконизм и образность, точность терминологии и формулировок основных понятий. Закрепление и усвоение учащимися пройденного как процесс осмысления и осознания конкретного музыкального явления. Творческие задания как средство развития музыкального мышления. Упражнения на фортепиано как метод воспитания полноценного музыкального слуха будущего профессионала. Основные типы упражнений за фортепиано. Устные и письменные упражнения как обязательное дополнение к практическому освоению материала курса.

Тема 3. Тематический план курса элементарной теории музыки

Музыка как вид искусства. Специфика музыки. Средства музыкальной выразительности. Единство формы и содержания в музыкальном произведении.

Музыкальный звук. Нотация. Качества и свойства звука. Музыкальные строи. Знаки альтерации. Слоговые и буквенные названия звуков. Энгармонизм. Краткие сведения из истории нотации.

Музыкальный ритм. Основные категории временного параметра музыки. Понятие метра. Полиритмия, полиметрия. Важнейшие исторически сложившиеся системы музыкальной ритмической организации. Понятие размера. Понятие темпа. Агогика.

Интервал. Основание и вершина интервала. Ступеневая и тоновая величина интервала. Простые и составные, увеличенные и уменьшенные, консонирующие и диссонирующие, гармонические и мелодические, восходящие и нисходящие интервалы.

Аккорд. Классификация аккордов. Типы аккордов терцового строения. Трезвучия и септаккорды. Виды и обращения. Нонаккорды и их виды. Консонирующие и диссонирующие аккорды.

Лад. Модальность. Тональность. Классификация ладов. Мелодические и гармонические лады. Диатонические и хроматические. Мажорные и минорные. Натуральные и искусственные. Переменные ладовые системы. Аккордовая модель лада. Гамма. Тетракорд. Круг мажорных и минорных тональностей. Параллельные, одноименные, однотерцовые мажоро-минорные системы.

Интервалы в тональности. Интервалы на главных ступенях мажора и минора. Тритоны и характерные интервалы гармонического мажора и минора. Разрешение.

Аккорды в тональности. Система главных трезвучий. Побочные трезвучия. Трезвучия и септаккорды на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.

Хроматизм. Формы хроматики. Хроматические неаккордовые звуки. Внутритональная альтерация в мажоре и миноре. Понятие отклонения. Родство тональностей. Модуляционная хроматика. Понятие тонального плана.

Мелизмы. Знаки сокращения нотного письма. Понятие орнаментики. Аббревиатуры.

Музыкальная фактура. Типы фактуры. Фактурные функции голосов. Связь музыкальных стилей, жанров и форм с определенными типами фактуры.

Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка. Мелодическая вершина. Кульминация. Приемы интонационного развития. Секвенция. Музыкальный синтаксис. Цезура и средства ее создания. Интонационно-синтаксические структуры и единицы. Каденции.

Транспозиция. Три способа транспозиции. Партитура. Типовой состав групп симфонического оркестра. Ключи. Акколады. Тактовая черта.

Тема 4. Обзор учебников и учебных пособий по элементарной теории музыки

Аннотацию учебников и учебных пособий рекомендуется поводить в форме семинарских занятий.

Примерный план анализа учебной литературы:

1. Жанр пособия;

2. Структура, логическая последовательность расположения тем;
3. Полнота и доступность изложения;
4. Определение основных понятий;
5. Качество инструктивных примеров;
6. Виды творческих заданий;
7. Практическая ориентация пособия;
8. Список рекомендуемой литературы.

Методика преподавания гармонии

Тема 5. Организация учебной работы

Урок как основная форма учебного занятия в среднем звене образования. Урок по гармонии как групповое и индивидуальное занятие. Смена форм работы как способ обновления восприятия и переключения внимания учащихся, повышения их творческой активности. Типы уроков: лекция, урок-практикум, урок-повторение, урок-обобщение, урок-демонстрация творческих работ учащихся, контрольное занятие. Возможность преобладания одного из видов работы. Формы работы на уроке: объяснение новой темы, показательный анализ музыкального произведения, практическое закрепление пройденного материала, проверка выполнения домашнего задания. Требования к конспектам учащихся. Домашняя работа учащихся. Определение преподавателем объема, видов домашних заданий, сроков их выполнения.

Тема 6. Общие методические вопросы преподавания гармонии

Значение термина «гармония» в музыке, его многозначность. Этимология термина. Цели и задачи училищного курса гармонии. Связь курса гармонии с курсами сольфеджио, элементарной теории музыки, полифонии и анализа музыкальных произведений. Осуществление непосредственных связей со специальностью учащихся через формы работы по гармонии. Дидактические требования к учебному курсу гармонии. Два типа построения курса гармонии: линейный и концентрический. Характеристика каждого из них.

Тема 7. Тематический план курса гармонии

Основы методики гармонического анализа. Гармонический анализ как важнейшая форма практической работы. Типы и план гармонического анализа. Значение существующих хрестоматий и пособий по гармоническому анализу для учебного процесса.

Основы методики обучения упражнениям за фортепиано. Упражнения за фортепиано как метод воспитания профессионального слуха музыканта, выработки простейших навыков импровизации. Типы упражнений за фортепиано. Материал для учебных упражнений за фортепиано по гармонии и его разновидности.

Основы методики работы над письменными упражнениями. Письменные упражнения как обязательное дополнение к практическому освоению материала курса гармонии. Выработка у учащихся стремления к музыкальной

выразительности. Виды письменных упражнений. Общие методические принципы гармонизации мелодии, баса; сочинения мелодии к заданной «цифровке»; досочинения и сочинения периода. Широкое использование аналитически-слухового метода анализа при гармонизации заданного голоса. Алгоритм гармонизации. Требования к сочинению. Выработка навыков сочинения.

Работа над гармонической вертикалью и голосоведением. Первичность работы над собственно аккордикой. Особенности изучения закономерностей голосоведения. Мелодическая роль голосов.

Функциональные связи аккордов классической тональности. Понятие функции. Система главных трезвучий. Типы функциональных оборотов. Побочные трезвучия и функциональные группы трезвучий. Алгоритм гармонизации мелодии и баса.

Синтаксическая роль гармонии. Средства создания цезур. Формообразующие функции синтаксических единиц. Понятие каденции. Классификация каденций. Гармонические модели классицистского периода.

Альтерированная аккордика. Внутритональная альтерация как один из путей расширения тональности. Центростремительное действие альтерации. Ее выразительные возможности.

Родство тональностей. Три степени родства тональностей. Модуляция. Виды звуковысотных модуляций. Виды связных тональных модуляций. Отклонения. Проходящие модуляции. Понятие энгармонической модуляции.

Тема 8. Обзор учебников и учебных пособий по гармонии

Изучение основ преподавания гармонии в России. Европейские источники практического курса гармонии в России XVIII - начала XIX веков. Преподавание теории музыки в первой половине XIX века. Музыкальные классы в Петербургском и Московском театралых училищах, инструментальные классы в Певческой капелле. Преподавание гармонии в Петербургской консерватории в 60-х годах XIX века. Учебник гармонии Э.Рихтера. Практический учебник гармонии в задачах Л.Буслера. Учебник гармонии П.И.Чайковского и традиции курса гармонии в Московской консерватории. «Московская школа», ее характеристика. Педагогическая деятельность С.И.Танеева, А.Аренского. Учебные пособия Г.Конюса, Н.Ладухина, Н.Соколовского, П.Юона, Б.Яворского. Педагогическая деятельность Р.Глиэра. Педагогическая деятельность Н.А.Римского-Корсакова. Методические основы его учебника по гармонии. Отечественная учебная литература по гармонии. Практическая педагогика.

Методика преподавания сольфеджио

Тема 9. Организация учебной работы

Сольфеджио как учебная дисциплина музыкально-теоретического цикла, как базовая дисциплина в музыкально-теоретическом образовании будущего исполнителя и педагога. Связь с другими дисциплинами музыкально-

теоретического и специального циклов, проблемами теоретического музыкознания и музыкальной эстетики, с художественной практикой. Формы работы по сольфеджио. Письменные работы. Диктант. Слуховой анализ. Распевки. Чтение с листа. Пение в ансамбле. Пение одноголосных и многоголосных упражнений. Пение романсовой лирики.

Тема 10. Музыкальный слух и его виды

Понятие об относительном и абсолютном слухе.

Мелодический слух и способы его развития. Проблемы интонационной чистоты. Ладовая основа мелодического слуха. Роль гармонии в воспитании ладового слуха. Графический рисунок мелодии. Преодоление ладовой инерции. Упражнения на развитие мелодического слуха.

Гармонический слух и способы его развития. Восприятие вертикали как единого целого. Функциональное значение аккордов, главные и побочные функции. Фонизм аккордов. Эмоциональное восприятие гармонических оборотов. Упражнения на развитие гармонического слуха.

Внутренний слух и способы его развития. Связь внутреннего слуха с музыкальной памятью. Необходимость тренировки развития музыкальной памяти. Упражнения на развитие внутреннего слуха.

Ритмическое воспитание. Формы и методы развития чувства темпа, размера и точного восприятия соотношения длительностей. Упражнения на развитие чувства ритма.

Тема 11. Общие методические вопросы преподавания сольфеджио

Цель и основные задачи курса. Общие методические принципы преподавания сольфеджио. Важнейшие направления работы в курсе сольфеджио. Формы работы по сольфеджио. Музыкальный диктант и его разновидности. Интонационные упражнения на ладовой основе и на преодоление ладовой инерции. Слуховой анализ. Методы развития аналитического мышления на уроках сольфеджио. Устные и письменные упражнения. Виды домашних заданий. Творческие задания как средство развития слуховой активности молодых музыкантов, их музыкального мышления. Формы творческих заданий.

Тема 12. Обзор учебников и учебных пособий по сольфеджио

Аннотацию учебников и учебных пособий рекомендуется проводить в форме семинарских занятий.

Примерный план анализа учебной литературы:

1. Жанр пособия;
2. Структура пособия, логическая последовательность расположения тем;
3. Художественные достоинства музыкального материала, его стилистическое разнообразие
4. Качество инструктивного материала;
5. Степень сложности музыкального материала.

Методика преподавания анализа музыкальных произведений

Тема 13. Организация учебной работы

Связь с другими дисциплинами музыкально-теоретического и специального циклов. Урок как основная форма учебного занятия. Типы уроков: лекция, урок-практикум, урок-повторение, урок-обобщение, контрольное занятие.

Урок по анализу как групповое и индивидуальное занятие. Формы работы на уроке: объяснение новой темы, показательный анализ музыкального произведения, практическое закрепление пройденного материала, проверка выполнения домашнего задания.

Тема 14. Общие методические вопросы преподавания анализа музыкальных произведений

Цели и основные задачи курса. Знание предмета анализа, специфики каждой специальности. Современных требований музыкального образования. Психологии учащихся – слагаемые эффективности методики. Системность в теории и практике методики. Формы контроля успеваемости. Критерии оценок. Индивидуальный подход с учетом уровня подготовки учащегося. Осуществление непосредственных связей анализа музыкальных произведений со специальностью учащихся через различные формы работы. Дидактические требования к учебному курсу по анализу музыкальных произведений. Сочетание лекционного курса с практическими занятиями. Планирование материала курса анализа. Два варианта построения курса: а) в плане исторического развития жанров и типов музыкального искусства; б) в плане освоения музыкальных форм на основе структур классицизма. Обусловленность выбора той или иной систематики курса специальностью учащихся (исполнители, теоретики) или другими условиями.

Тема 15. Тематический план курса анализа музыкальных произведений

Целостный анализ как важнейшая форма практической работы. Типы и планы целостного анализа. Основы методики изучения периода и простых форм. Специфика объяснения и закрепления сложных форм. Проблема историзма в изучении вариационных форм и рондо. Методика изучения сонатной формы. Место и роль темы «Барочные формы» в курсе анализа. Проблема изучения вокальных форм на разных исполнительских отделениях. Изучение полифонии на отделениях струнных и народных инструментов.

Тема 16. Обзор учебников и учебных пособий по анализу музыкальных произведений

Краткий обзор учебных пособий зарубежных ученых (Маркса, Буслера, Лобе, Римана). Характеристика учебников, изданных в дореволюционной России: «Руководство к сочинению музыки» И. Гуппе, «Руководство к изучению форм инструментальной музыки» А. Аренского, «Краткая энциклопедия теории музыки» Н. Ладухина, «Краткое изложение учения о

контрапункте и учения о музыкальных формах» В.Беляева. Практическое предназначение учебников. особенности изложения, научные основы. Теоретические принципы изложения концепции музыкальной формы в книге Э. Праута «Музыкальная форма». Значение и характеристика учебника по музыкальной форме Г. Катуара. Современные учебники и учебные пособия по анализу музыкальных произведений И. Способина, Ю. Тюлина, Л.Мазеля, серия выпусков учебника «Анализ музыкальных произведений» В. Цуккермана. Теоретические основы и тематический план построения учебников, их методические основы.

Методика преподавания музыкальной литературы

Тема 17. Организация учебной работы

Урок как основная форма учебного занятия в среднем звене образования. Урок по музыкальной литературе как групповое и индивидуальное занятие. Типы уроков: лекция, урок-практикум, урок-повторение, урок-обобщение, урок-диспут, контрольное занятие. Возможность преобладания одного из видов работы. Формы работы на уроке: объяснение новой темы, показательный аналитический разбор музыкального произведения, закрепление пройденного материала, проверка выполнения домашнего задания. Требования к конспектам учащихся. Домашняя работа учащихся.

Тема 18. Общие методические вопросы преподавания музыкальной литературы

Предмет и задачи курса. Основное содержание музыкальной литературы – изучение лучших образцов музыкального искусства – зарубежной, отечественной классики и современности. Историко-хронологическая последовательность курса. Цель курса: воспитание у учащихся любви и интереса к музыке, расширение их художественного кругозора, развитие художественного мышления, культуры слуха, активного, осознанного восприятия музыкальных явлений, ознакомление с различными музыкальными жанрами, особенностями музыкального языка, изучение биографий композиторов, знакомство с основными этапами их творческого пути. Методика изучения тем курса. Типы занятий: обзорный, биографический, анализ конкретного произведения (или группы произведений). Основные принципы изучения оперного, симфонического и камерного жанров. Проблемы планирования курса. Методы активного обучения. Проблемное обучение. Специфика практических занятий. Формы и методы закрепления знаний.

Тема 19. Тематический план курса музыкальной литературы

Специфика изучения творчества барочных композиторов. Удельный вес произведений венских классиков в разделе зарубежной музыкальной литературы. Проблемы изучения жизненного и творческого пути западноевропейских романтиков. Импрессионизм и сочинения К.Дебюсси,

М.Равеля. Особенности прохождения темы «Русская музыка до М.Глинки». Проблема реализма в музыке «кучкистов». Русский романтизм и творчество П.Чайковского, С.Рахманинова, А.Скрябина. Специфика изучения современной отечественной музыки. Различия подходов в характеристике творческого стиля С.Прокофьева и Д.Шостаковича.

Тема 20. Обзор учебников и учебных пособий по музыкальной литературе

Аннотацию учебников и учебных пособий рекомендуется проводить в форме семинарских занятий.

Примерный план анализа учебной литературы:

1. Жанр пособия.
2. Структура, логическая последовательность расположения тем.
3. Полнота и доступность изложения.
4. Качество и полноценность аналитических разделов.
5. Наличие музыкальных иллюстраций.
6. Практическая ориентация пособия.
7. Список рекомендуемой литературы.

Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин»

Для педагога главной установкой является систематичность занятий, а также наличие в предлагаемых к обсуждению темах и вопросах учебной и творческой цели.

Задания для самостоятельной работы должны отвечать условиям, методической обоснованности и последовательности в осуществлении предложенной задачи. Они должны также способствовать раскрытию творческих возможностей студента, развитию навыков самостоятельного подхода к профессиональной педагогической деятельности.

Эффективное применение традиционных и активных (альтернативных) средств и методов обучения позволит создать мотивацию к изучению курса, сформировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а также сформировать у студентов умения планировать и организовывать свою деятельность для достижения педагогических целей и целенаправленно развивать навыки и умения применять приобретенные знания в практической педагогической деятельности.

В свете обозначенных выше целей и задач курса очевидна значимость таких аспектов, как овладение студентами теоретическими знаниями методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин на исполнительских и теоретическом отделениях средней ступени музыкального вуза; выработка умения анализировать и обобщать педагогический опыт; отработка практических навыков, необходимых для формирования педагогического мастерства.

Предлагаемая программа курса «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» предназначена для музыкального вуза по специальности «Композиция».

Темы по методике всех музыкально-теоретических дисциплин объединены в четыре блока и выстроены по единому плану:

1. Организация учебной работы.
2. Общие методические вопросы преподавания.
3. Тематический план курса.
4. Обзор учебников и учебных пособий.

Занятия по курсу методики проводятся в форме лекций и семинаров. Лекционная часть курса освещает теорию каждой учебной дисциплины и методику организации уроков. На семинарских занятиях студентам необходимо делать сравнительный анализ учебников и учебных пособий, а также выступать с рефератами по различным разделам курса.

Помимо лекций и семинаров реализация образовательного процесса включает такие виды деятельности, как практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые по дисциплинам в области теории и истории музыки); самостоятельная работа студентов; коллоквиум; консультация; различные формы текущего контроля теоретических знаний.

Занятия по курсу *предполагают различные типы лекций*: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная.

Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотносится с контролем и оценкой его усвоения преподавателем.

Семинар проходит в форме дискуссии, разборов конкретных ситуаций, обсуждения результатов работы студенческих исследовательских работ, вузовских и межвузовских конференций.

Практические занятия (индивидуальные и мелкогрупповые) проводятся по дисциплинам: сольфеджио, гармония, анализ музыкальных форм, музыкальная литература, электронная и компьютерная музыка,.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.

Программа предлагает структуру прохождения теоретического материала, не претендуя на полноту раскрытия конкретного содержания. Оно

может быть скорректировано в зависимости от уровня подготовленности студентов.

Методические указания студентам по освоению дисциплины «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин»

Самостоятельная работа включает в себя многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. Это особая форма обучения студентов, которая предполагает самостоятельную работу по заданиям преподавателя. Цели обучения должны быть ориентированы на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, в которой студентам необходимо будет проявить активность, профессиональную компетентность и педагогическую интуицию. В связи с этим организация самостоятельной работы студентов в курсе педагогической практики представляется одной из основных задач преподавателя.

Основная *цель* самостоятельной работы студентов заключается в интенсивном поиске новой информации, наряду с применением теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях. Новая информация способствует решению насущных педагогических задач, а также актуальных проблем современной музыкальной педагогики в целом. Самостоятельная работа способствует оценке деятельности студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы дает педагогу возможность оценить степень освоения учебно-методического материала, уровень заинтересованности студентов, а также их подготовленность к педагогической деятельности.

Также целью самостоятельной работы является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе.

Данная форма учебной работы способствует решению таких методических *задач*, как:

- умение целенаправленно фокусировать знания, полученные на лекционных занятиях, на конкретных музыкальных произведениях, а также применять их в практической деятельности;
- совершенствование навыков самостоятельного целостного анализа музыкальных произведений – самой сложной задачи данной теоретической дисциплины;
- умение быстро и правильно определять форму музыкального произведения по нотам и на слух.

Формы самостоятельной работы:

- нахождение конкретных художественных образцов, подтверждающих основные положения лекционного материала;
- анализ (письменный и устный) музыкальных произведений, заданных преподавателем;

- конспектирование учебных пособий (отдельных частей и разделов), а также фрагментов научных статей и исследований;
- разработка календарных планов курса анализа на разных исполнительских отделениях;
- написание примерных образцов экзаменационных билетов;
- составление перечня примерных тем курсовых работ.

Формы отчетности:

- изучение специальной литературы;
- анализ уроков преподавателей;
- проектирование тем и разделов учебного курса;
- работа над текстом реферата;
- проведение открытого урока (фрагмента урока);
- выступления с докладами на групповых занятиях;
- участие в семинарах;
- устные ответы на зачете;
- письменные работы (с написанием календарных планов, экзаменационных билетов, перечня курсовых работ и т.п.)

Темы для самостоятельного изучения (музыкальная литература):

1. Содержание предмета, построение и программы учебных курсов музыкальной литературы.
2. Методы и формы работы в курсе музыкальной литературы.
3. Методические принципы изучения крупного инструментального произведения.
4. Изучение оперы в курсе музыкальной литературы.
5. Биографические темы в курсе музыкальной литературы.
6. Методические разработки урока по конкретной музыкально-аналитической или обзорной теме.
7. Преподавание музыкальной литературы как творческая деятельность педагога.
8. Анализ в курсе музыкальной литературы.
9. Пути усвоения знаний, навыков, умений в курсе музыкальной литературы.
10. Развитие мышления учащихся в курсе музыкальной литературы.
11. Музыка XX века в курсе музыкальной литературы.
12. Программа. Ее роль в организации учебного процесса

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.