

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор
 по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

« 20 » 09 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки «Музыкально-инструментальное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Индивид. занятия, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
7	3/108			70	38	ЗАЧЕТ
8	3/108			60	21	ЭКЗАМЕН (27)
Итого	6/216			130	59	Зач., Экз.(27)

Владимир 2016

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Художественно-творческий практикум являются формирование и совершенствование музыкально-исполнительских умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной музыкально-исполнительской деятельности, связанной с публичными выступлениями: инструментальным исполнительством, педагогикой, лекторской практикой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Художественно-творческий практикум входит в Блок 1 Вариативной части, дисциплины по выбору ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкально-инструментальное искусство».

Дисциплина непосредственно связана с изучением следующих дисциплин: «Специальный инструмент; сольное пение», «Музыкально-педагогический репертуар», «Инструментальный ансамбль», «История исполнительского искусства».

«Художественно-творческому практикуму» способствует изучение дисциплин: «Основы теоретического музыкознания», «История музыкального искусства», «Эстетический предмет в искусстве», «Теория художественной культуры», «Художественно-образовательный практикум» Дисциплина «Музыкальное исполнительство» является логическим завершением изучения данных дисциплин.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
- СК-2 способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства;
- СК-3 способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности;
- СК-4 способность к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей с различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- 1) *Знать*: как взаимодействовать с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- 2) *Уметь*: постоянно и систематически работать, совершенствуя свое исполнительское мастерство (СК-2); применять теоретические знания в музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности (СК-3); организовать и подготовить творческие проекты в области музыкального искусства, осуществляя связи с

различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (СК-4).

3) *Владеть*: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Художественно-творческий практикум»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Индивид. занятия	СРС	КП / КР		
7	- квартеты или камерные ансамбли русских композиторов XIX – XX веков - квартеты или камерные ансамбли композиторов-импрессионистов или два произведения на выбор	7	5-6				10	8		2,5/25%	Рейтинг-контроль 1
			7-12				30	15		7,5/25%	Рейтинг-контроль 2
			13-18				30	15		7,5/25%	Рейтинг-контроль 3
	итого				70	38		17,5/25%	Зачет		
8	- произведение эпохи неоклассицизма либо современных композиторов или на выбор - одно или два произведения на выбор	8	1-5				25	8		6,25/25%	Рейтинг-контроль 1
			6-11				25	8		6,25/25%	Рейтинг-контроль 2
			12				10	5		2,5/25%	Рейтинг-контроль 3
	итого				60	21		15/25%	Экзамен (27)		
Всего							130	59		32,5/25%	Зач., Экз.(27)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкально-инструментальное искусство»,

реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как прослушивание и обсуждение аудио и видео записей выдающихся музыкантов-исполнителей, создание компьютерных инсталляций для концертных программ. В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы ведущих музыкантов-исполнителей, профессоров и преподавателей российских и зарубежных консерваторий, академий музыки и институтов искусств. В процессе изучения дисциплины используются различные образовательные технологии.

Технология разработки учебного проекта. Данную технологию рассматривают как систему обучения, дающую возможность студентам приобретать знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических заданий — проектов.

Цель проектного обучения — создать условия, позволяющие студентам:

- самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников для решения научно и практически значимых проблем;
- применять приобретенные знания для решения познавательных и практических задач, понимания социальной и личностной значимости учебной деятельности и ее результатов;
- вырабатывать коммуникативные навыки, работать в различных группах, ответственно принимать решения, регулировать конфликты;
- развивать исследовательские умения (выявление проблем, построение гипотез, сбор и обработка информации, разработка и проведение эксперимента, интерпретация результатов исследования и т.п.);
- развивать системное мышление в процессе определения цели проектного задания, планирования работы, распределения обязанностей, реализации проекта, оформления результатов, общественной презентации экспертизы проекта в соответствии с заданными критериями, обсуждения процесса и итогов работы, групповых и личностных достижений.

Технологии коллективного взаимообучения.

Роль преподавателя – помощь в подготовке исполнительского материала. *Цель данного обучения* — сделать каждого студента индивидуально сильнее в его собственной позиции и развивать определенные коммуникативные качества личности.

Организация коллективного способа обучения предполагает обучение путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. Целевые ориентации:

- усвоение знаний, умений, навыков;
- развитие коммуникативных качеств личности.

Концептуальные положения:

- завершенность или ориентация на конечные результаты;
- непрерывная и безотлагательная передача полученных знаний друг другу;
- сотрудничество и взаимопомощь между студентами;
- разнообразие тем и заданий (разделение труда);
- разноразность (соединение студентов разных курсов в одном музыкально-исполнительском составе)
- обучение в соответствии со способностями студента;
- педагогизация деятельности каждого студента.

Своеобразной «единицей обучения» является группа студентов выступающих в ансамбле или подготавливающих тематическую концертную программу. С этой точки зрения концептуальное значение имеет использование групповых технологий обучения в процессе профессионального становления студентов на практике.

Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают:

- взаимное обогащение учащихся в группе;
- организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно- познавательных процессов;
- распределение начальных действий и операций;
- коммуникацию, общение без которых невозможны распределение, обмен и

взаимопонимание;

- обмен способами действия, обеспечивающий решение проблемы;
- взаимопонимание;
- рефлекссию.

Технологический процесс групповой работы:

1. Постановка педагогической задачи.
2. Инструктаж о направлении поиска решения, осмысление задач этапа обучения, предложение определенного дидактического материала.
3. Распределение заданий внутри группы:
 - индивидуальное выполнение заданий;
 - обсуждение результатов выполнения индивидуальных заданий в группе;
 - подведение итогов выполнения заданий группой.
4. Анализ результата работы группы.
5. Рефлексия.
6. Обсуждение по итогам проведенного анализа и рефлексии — общий вывод о результативности групповой работы.

Мастер-класс как педагогическая технология. Идея мастер-класса заимствована из педагогической практики музыкантов и художников и состоит в том, что признанный мастер демонстрирует свои уникальные приемы работы (например, работы над исполнением музыкального произведения) широкому кругу подготовленных слушателей. В отличие от публичных выступлений, слушатели имеют возможность увидеть процесс создания уникальной вещи, произведения, на какое-то время стать учениками признанного мастера, что в реальной повседневной жизни удается лишь немногим. «Учениками» могут быть как педагоги, так и учащиеся, поскольку мастер-класс позволяет увидеть и работу над конкретным материалом, и более общие принципы и подходы педагогической и учебной деятельности.

Перенос идеи мастер-класса в исполнительскую практику не случаен, связан с тем, что в настоящее время границы различных областей деятельности — культурной, научной, педагогической и др., — становятся гибкими, преодолимыми.

Происходит взаимопроникновение идей, и технологий, приемов работы. В этой связи мастер-класс позволяет:

- выявить новый подход к обучению, ломающий устоявшиеся стереотипы;
- освоить участникам новые формы, методы и технологии работы;
- поддерживать атмосферу диалога и интерактивности;
- решать проблемные задачи через проигрывание различных ситуаций;
- включать участников в активную деятельность;
- организовать самостоятельную работу обучающихся в малых группах.

Основные преимущества мастер-класса определяются уникальным сочетанием индивидуальной работы, приобретения и закрепления практических знаний и навыков, гибкости во времени. Важнейшие особенности мастер-класса:

1. Диалогичность. Организация учебного процесса предполагает создание условий для включения всех участников в активную деятельность и обмен мнениями; форма взаимодействия — сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. Мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения профессиональной проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера.

2. Практическая ориентированность. Мастер-класс — это особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной задачи. В технологии проведения мастер-класса главное — не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. Таким образом, сокращается время адаптации преподавателя к условиям преподавания своего предмета,

специфическим в каждом отдельном случае.

3. *Методическая новизна.* Мастер-класс — это эффективная форма передачи знаний и учений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия. Мастер-класс всегда есть передача личного опыта преподавания и потому он обладает особой эффективностью, так как позволяет его участникам увидеть большинство «подводных камней» преподавания той или иной дисциплины.

4. *«Профессиональность».* Мастер-класс направлен на решение проблемы научно-методической компетентности участников. Предполагается, что все действующие лица должны иметь примерно одинаковый уровень профессиональной компетентности, иначе диалог невозможен. В мастер-классе преподаватель разговаривает «на равных» с такими же преподавателями, как и он сам и, следовательно, внимание должно быть заострено, в первую очередь, не на содержательных моментах, как таковых, а на методологических особенностях преподавания данной дисциплины. Мастер-класс есть мета-уровень педагогического мастерства.

5. *Рефлексивность.* Мастер-класс позволяет автору самому осознать те способы, приемы, навыки преподавания, которые выработаны им в собственном опыте. Стиль преподавания профессионала экстра-класса может также рассматриваться как мастер-класс.

В большей степени, мастер-класс — мероприятие для экспертов в соответствующей области и находится в ряду особо приоритетных и перспективных звеньев систематического активного повышения квалификации специалистов.

Применительно к исполнительской деятельности, мастер-класс может быть охарактеризован как:

- способ передачи исполнительского и педагогического опыта;
- уникальные профессиональные исполнительские находки, которые претендуют на универсальность;
- педагогическая помощь в процессе освоения репертуара;

Тренинговая технология. Позиция преподавателя – тренер (репетитор), взаимодействие осуществляется путем систематических тренировок (репетиций) по тем или иным вопросам. В основе технологии показ преподавателя и повтор студента.

Цели взаимодействия — овладение теми или иными умениями и навыками. В первую очередь в ходе проведения тренингов (репетиций) моделируются некоторые аспекты исполнительской деятельности, направленные на управление классным хором.

Тренинги проводятся руководителем практикума или компетентным в конкретном вопросе специалистом (по просьбе руководителя практикума). Тематика тренингов определяется исходя из трудностей решения педагогических задач. Тренинги могут быть как индивидуальные, так и групповые. Тренер задает режим действий студентов, таким образом, отрабатывая:

- моделирование алгоритма исполнительского анализа музыкального произведения (конкретность и последовательность вопросов);
- освоение приемов невербального общения музыканта-исполнителя и слушательской аудитории;
- освоение определенных исполнительских элементов, необходимых для концертного выступления.

Значение тренингов: учебная проработка планируемого выступления, практика принятия музыкально-исполнительских решений, создание творческой атмосферы, создание условий для исполнительской рефлексии.

В процессе профессиональной подготовки музыканта-исполнителя необходимы тренинги, направленные на освоение приемов режиссуры концертного выступления и овладение основами художественного артистизма.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль осуществляется в форме рейтинг-контролей. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена в 8 семестре и в форме зачета в 7 семестре.

VII семестр

Задания для рейтинг-контроля

1 рейтинг-контроль

История советского ансамблевого исполнительства.

2 рейтинг-контроль

Воспитание артистизма и навыков совместного музицирования.

3 рейтинг-контроль

Формирование полифонического мышления ансамблиста.

Вопросы к зачету

1. Квартеты или камерные ансамбли русских композиторов XIX – XX веков
2. Квартеты или камерные ансамбли композиторов- импрессионистов или два произведения на выбор

Примерный репертуарный список

Бородин Квартеты

Рахманинов Соната

Равель Сонаты, Квартеты

Дебюсси Квартеты, Соната

Самостоятельная работа студентов

Практикуется исполнение перед комиссией самостоятельно выученных произведений по специальности, камерному ансамблю, самостоятельно подготовленных обязательных списков вокальных сочинений по концертмейстерскому классу. Данный вид работы предполагает занятия студентов в фонотеке и проведение сравнительного анализа интерпретаций разными исполнителями.

Задания для самостоятельной работы студентов

Бородин Квартеты

Рахманинов Соната

Равель Сонаты, Квартеты

Дебюсси Квартеты, Соната

VIII семестр

Задания для рейтинг-контроля

1 рейтинг-контроль

Специфика ансамблевого исполнительства.

2 рейтинг-контроль

Характерные особенности мышления ансамблиста.

3 рейтинг-контроль

Формирование полифонического мышления ансамблиста.

Вопросы к экзамену

1. Произведение эпохи неоклассицизма либо современных композиторов или на выбор

Примерный репертуарный список

Шнитке Сюита в старинном стиле.

Равель Сонаты, Квартеты

Дебюсси Квартеты, Соната

Самостоятельная работа студентов

Практикуется исполнение перед комиссией самостоятельно выученных произведений по специальности, камерному ансамблю, самостоятельно подготовленных обязательных списков вокальных сочинений по концертмейстерскому классу. Данный вид работы предполагает занятия студентов в фонотеке и проведение сравнительного анализа интерпретаций разными исполнителями.

Задания для самостоятельной работы студентов

Шнитке Сюита в старинном стиле.

Равель Сонаты, Квартеты.

Дебюсси Квартеты, Соната.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература

1. Педагогика искусства и музыкальное исполнительство : сборник научно-методических трудов / Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) ; отв. ред. С. И. Дорошенко .— Владимир : ВИТ-Принт, 2015 .— 134 с. : табл. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-905894-87-9.

2. Акбари, Юлия Борисовна. Подготовка концертной просветительской программы по дисциплине "Практикум организации концертной просветительской деятельности" : учебное пособие / Ю. Б. Акбари ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 .— 99 с. : ноты .— Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 73.

3. Абдуллин, Эдуард Борисович. Теория музыкального образования : учебник для вузов по направлению 050100 - "Педагогическое образование", профиль "Музыка"; 050100.62 - "Педагогическое образование", профили "Музыка" и "Дополнительное образование" / Э.

Б. Абдуллин, Е. В. Николаева ; Московский педагогический государственный университет (МПГУ) .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Прометей : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2013 .— 431 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7042-2430-3.

б) дополнительная литература

1. Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / В. И. Кожухарь .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009 .— 318 с. : ил., ноты, табл. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 294-295 .— Указ.: с. 296-314 .— ISBN 978-5-8114-0950-1.
2. Музыкальная педагогика и исполнительство : афоризмы, цитаты, изречения : учебное пособие для вузов по специальности 050601.65 - Музыкальное образование / сост. и коммент. Г. М. Цыпина .— Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ) : Прометей, 2011 .— 402 с. — Указ. имен: с. 386-397 .— Библиогр.: с. 398-402 .— Библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-4263-0010-1.
3. Моисеев, Григорий Анатольевич. Камерные ансамбли П. И. Чайковского : [монография] / Г. А. Моисеев .— Москва : Музыка, 2009 .— 295 с. : ил., портр., ноты .— Библиогр.: с. 278-286 .— Указ. имен: с. 287-293 .— ISBN 978-5-7140-1169-6.
4. Дорошенко С.И. История музыкального образования в России: учеб. пособие. – Владимир: ВГГУ, 2007. – 212 с.
5. Кудряшов, Андрей Юрьевич. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010 .— 428 с. : ил., ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 422-426 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0600-5.

в) периодические издания:

1. Журнал «Музыкальная жизнь» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
2. Газета «Музыкальное обозрение» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
3. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
4. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2015 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Музыкальная классика, аудио архив <http://classic.chubrik.ru>
2. Исполнители-солисты http://veselago.narod.ru/sofronitsky_1.html
3. Исполнители-солисты <http://www.sviatoslavrichter.ru/>
4. Виртуальная галерея известных музыкантов <http://www.gnesin.ru/musiquarium/index.html>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Художественно-творческий практикум» используются мультимедийные средства ИИХО, такие как видео проектор, компьютеры, аудио и видео аппаратура, коллекция аудио и видео записей факультета музыкального искусства ИИХО; интернет ресурсы различных сайтов классической музыки.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыкально-инструментальное искусство»

Рабочую программу составили _____ ШЕВЛЯКОВА А.М.
_____ ШЕВЛЯКОВ А.В.
(ФИО, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя)
директор ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» _____ Э.В. ЗИНИНА
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭХО
Протокол № 5 от 19.01.16 года
Заведующий кафедрой _____ КУРЕНКОВА Р.А.
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыкально-инструментальное искусство»

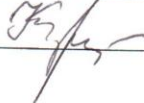
Протокол № 4 от 20.01.16 года
Председатель комиссии _____ УЛЬЯНОВА Л.Н.
(ФИО, подпись)

Ульянова Л.Н.

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____