

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ
Кафедра народных инструментов

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА**

Учебная программа для музыкальных вузов

Волгоград 2002

Составитель — канд. пед. наук, доц.,
зав. кафедрой народных инструментов ВГИИК
А.А. Скрынников

Рецензент — канд. пед. наук, проф. ВГИИК
Т.В. Волчанская

Печатается по решению Ученого совета ВГИИК

Методика преподавания специального инструмента: Учебная программа для музыкальных вузов / Сост. А.А. Скрынников. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. — 20 с.

Данный курс составлен исходя из потребности формирования у студентов научных представлений о методике преподавания специального инструмента.

Разработанная программа включает в себя тематический план и расчет часов для различных форм обучения (дневной и заочной), тринадцати подразделов содержания учебной дисциплины и списка литературы.

В рамках курса большое внимание уделяется изучению основ современной школы исполнительского мастерства в классе специального инструмента.

© Составление. А.А. Скрынников, 2002
© Волгоградский государственный
институт искусств и культуры, 2002

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Методика преподавания специального инструмента» в ВГИИК на факультете искусств по специальности 050904 «Народные инструменты» является одной из главных составляющих в процессе профессиональной подготовки концертного исполнителя и преподавателя музыкального училища.

Данный курс составлен исходя из потребностей формирования у студентов научных представлений в области методики преподавания специального инструмента и, по сути, является подготовительным этапом в выборе темы для исследовательской работы студентов, выносимой на государственный экзамен (в форме реферата).

В связи с этим в рамках курса предусмотрено изучение следующих тем по музыкальной психологии: «Методы освоения игровых движений», «Основные принципы мышечного напряжения музыкантов», «Идеомоторная подготовка игровых движений и способы ее осуществления». Автор считает необходимым изучение вышеперечисленных тем, расширяющих границы исследовательской работы студентов и их научного потенциала.

В рамках курса большое внимание уделяется изучению основ современной школы исполнительского мастерства в классе специального инструмента. Это касается, прежде всего, выразительных средств исполнения, а также методики работы над музыкальным произведением, вопросов интерпретации музыкальных произведений и агогико-метро-ритмических отклонений в выработывании «техники интерпретирования» в классе специального инструмента.

Для более углубленного изучения выразительных средств исполнения предусмотрено раскрытие понятия интонации в акустическом и исполнительско-художественном смыслах и интонирования как средства выразительности исполнения.

Кроме того, автор считает целесообразным использование в рамках курса новейших научных достижений в области музыкальной педагогики: дидактико-технологического аспекта подбора репертуара (как одного из самых насущных и, к сожалению, неразработанных в музыкально-педагогической науке).

По окончании курса студенты должны:

- иметь необходимый объем теоретических и методических знаний по основным разделам учебной дисциплины для преподавания в среднем звене профессионального музыкального образования;

- уметь классифицировать основные подходы к технике построения исполнительских движений;

- овладеть умениями, позволяющими успешно выполнять движения в идеомоторном плане;

- овладеть основами современной школы повышения исполнительского мастерства в классе специального инструмента;

- уметь оперировать основными понятиями в области музыкальной психологии и музыкальной педагогики.

Для достижения этих целей курс «Методика преподавания специального инструмента» имеет в своей структуре 3 раздела. В разделе 1 «Историко-теоретические основы обучения игре на народных инструментах в классе специального инструмента» даются теоретические представления о развитии исполнительской техники музыканта в историческом плане, а также об основных подходах к технике построения исполнительских движений и методах их освоения. Раскрывается понятие идеомоторной подготовки и способы ее осуществления.

В разделе 2 «Современная школа повышения исполнительского мастерства в классе специального инструмента» рассматривается современная школа, принципы и способы повышения исполнительского мастерства в методическом плане; даются научно-методические представления о новейших достижениях в области музыкальной педагогики и способах их практического применения в учебном процессе.

В разделе 3 «Современный уровень исполнительства в классе специального инструмента» раскрывается понятие одного из направлений музыкальной психологии — психологии музыкально-исполнительской деятельности. Даются практические рекомендации артистической подготовки музыканта-исполнителя, а также психологической подготовки учащегося-музыканта к выступлению.

Проводится краткий обзор методической литературы, анализируются педагогический и концертный репертуар для народных инструментов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Названия разделов и тем	Количество часов	
	Дневное обучение	Заочное обучение
Тема 1.1. Введение в историю исполнительского искусства. Принципы рациональной исполнительской техники музыканта. Методы освоения игровых движений. Принципы двигательной активности человека.	6	2
Тема 1.2. Основные способы звукоизвлечения в классе специального инструмента. Психофизическая основа звукоизвлечения. Основные принципы мышечного напряжения музыканта.	6	2
Тема 1.3. Психолого-педагогические аспекты методики игровых движений. Педагогические условия формирования двигательных навыков. Идеомоторная подготовка игровых движений и способы ее осуществления.	6	2
Тема 2.1. Вопросы организации и планирования учебного процесса в среднем звене обучения. Составление индивидуального плана. Методика подготовки и проведения урока по специальности. Форма проверки домашней работы учащегося.	4	2
Тема 2.2. Дидактические принципы обучения в классе специального инструмента. Дидактико-технологический аспект подбора репертуара. Формирование творческой индивидуальности учащегося в работе над произведением.	6	2
Тема 2.3. Основы аппликатуры. Аппликатура как средство музыкальной выразительности. Принципы выбора аппликатуры в художественном материале музыкального произведения. Аппликатура как техническое средство. Принцип выбора аппликатуры в технических эпизодах музыкального произведения.	4	2
Тема 2.4. Развитие исполнительской техники учащихся в классе специального инструмента и работа над инструктивным материалом. Составление комплекса технических упражнений и их структурное построение (гаммы, арпеджио). Технологический аспект подбора этюдного материала и приравненных к нему пьес.	4	2
Тема 2.5. Выразительные средства исполнения.	8	2
Тема 2.6. Методика работы над музыкальным произведением в классе специального инструмента. Методика работы над ансамблевой и оркестровой литературой.	8	2
Тема 2.7. Вопросы интерпретации музыкального произведения в классе специального инструмента.	8	2
Тема 2.8. Развитие навыков чтения с листа, транспонирования, творческого музцирования в классе специального инструмента.	2	1
Тема 3.1. Концертные выступления.	4	2
Тема 3.2. Обзор методической литературы, педагогического и концертного репертуара в классе специального инструмента.	4	1
Итого:	70	24

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Тема 1.1. *Введение в историю исполнительского искусства. Принципы рациональной исполнительской техники музыканта. Методы освоения игровых движений. Принципы двигательной активности человека*

Характеристика школ и направлений в истории исполнительского искусства. Основные подходы к постижению двигательных навыков: механический, анатомо-физиологический, психофизический. Методы освоения игровых движений: слуховой и двигательный. Концептуальные признаки присутствия специального афферентного механизма в мозге человека, содержащие будущий результат. Образы двигательных реакций. Уровни центральной нервной системы (от спинного мозга до высших корковых уровней) управления двигательной активностью человека. Пути достижения необходимого единства технического и художественного развития учащегося-музыканта.

Тема 1.2. *Основные способы звукоизвлечения в классе специального инструмента. Психофизическая основа звукоизвлечения. Основные принципы мышечного напряжения музыканта*

Основные способы звукоизвлечения на народных инструментах: толчок, удар, нажим и взятие; и их характеристика. Реципрокные, то есть взаимно-обратные соотношения работы мышц при звукоизвлечении: агонист, антагонист. Способы преодоления снижения и устранения мышечных напряжений. Аутогенная тренировка.

Тема 1.3. *Психолого-педагогические аспекты методики игровых движений. Педагогические условия формирования двигательных навыков. Идеомоторная подготовка игровых движений и способы ее осуществления*

Основополагающие принципы формирования двигательных навыков: «медленно и крепко», принцип предусмотрительности и быстрого соображения, принцип медленной и точной

игры и многократных повторений, принцип речевого интонирования и сольфеджирования трудных пассажей — и их характерные особенности.

Структурные особенности идеомоторной подготовки. Идеомоторные акты. Идеомоторные образы. Условия использования идеомоторных образов. Идеомоторные проигрывания и их психофизические особенности.

Раздел 2

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Тема 2.1. *Вопросы организации и планирования учебного процесса в среднем звене обучения. Составление индивидуального плана. Методика подготовки и проведения урока по специальности. Форма проверки домашней работы учащегося*

Некоторые особенности организации учебных занятий в музыкальных училищах. Характер работы педагога на этом этапе, связанный с профессиональной подготовкой учащихся в среднем звене музыкального образования. Психолого-педагогические аспекты руководства процессом обучения. Ведение учебной документации. Составление индивидуального плана. Возможность его варьирования в зависимости от индивидуальных данных учащегося. Выполнение индивидуального плана и отчетность.

Подготовка педагога к уроку — необходимый раздел педагогической работы. Проигрывание (просмотр) и педагогическое редактирование репертуара учащегося. Анализ предыдущего занятия. Подбор нотного материала для чтения с листа на уроке. Задачи и цели урока. Основное содержание урока и его компоненты (проверка домашнего задания, совместная работа педагога с учащимся над заданным художественным и инструктивным репертуаром, чтение нот с листа, повторение пройденного репертуара, конкретное задание к следующему уроку).

Форма проверки самостоятельной работы учащегося: прослушивание произведения целиком с последующей оценкой качества исполнения (без так называемых попутных поправок);

оценка достижений и анализ недостатков игры ученика; поощрение инициативы; обращение внимания учащегося на общий характер исполнения, на важнейшие детали, на грубые ошибки. Сообщение ученику новых сведений. Задачи следующего урока.

Тема 2.2. *Дидактические принципы обучения в классе специального инструмента. Дидактико-технологический аспект подбора репертуара. Формирование творческой индивидуальности учащегося в работе над произведением*

Система дидактических принципов обучения, направленная на общее развитие учащихся. Основные критерии и принципы отбора музыкального материала. Педагогический, дидактический, технологический аспекты подбора репертуара. Специфические особенности и содержательные возможности дидактико-технологического аспекта подбора репертуара. Семантический аспект анализа фактуры произведений — неотъемлемая часть технологического аспекта подбора репертуара.

Принцип единства художественно-интеллектуального и технического развития учащегося и его реализация в классе специального инструмента. Формирование творческой индивидуальности учащегося в процессе совместной с преподавателем работы над музыкальными произведениями. Совершенствование художественно-образного мышления учащегося и выявление индивидуальных особенностей и качества подготовки учащегося, уровня его знаний и приобретенных ранее навыков.

Тема 2.3. *Основы аппликатуры. Аппликатура как средство музыкальной выразительности. Принципы выбора аппликатуры в художественном материале музыкального произведения. Аппликатура как техническое средство. Принцип выбора аппликатуры в технических эпизодах музыкального произведения*

Взаимосвязь аппликатурных принципов с проблемами исполнительского стиля. Связь аппликатуры со структурой мелодии, штрихами. Ритмическая аппликатура. Зависимость аппликатуры от характера звука, динамики, артикуляции, фразировки, темпа. Вопросы аппликатуры как технического средства. Необходимость индивидуального подхода к учащемуся при выборе той

или иной аппликатуры в технических эпизодах музыкального произведения. Аппликатурные варианты.

Тема 2.4. *Развитие исполнительской техники учащихся в классе специального инструмента и работа над инструктивным материалом. Составление комплекса технических упражнений и их структурное построение (гаммы, арпеджио). Технологический аспект подбора этюдного материала и приравненных к нему пьес*

Гаммы и арпеджио как элемент музыкальной пьесы, важный тренировочный материал для развития мелкой и крупной техники учащихся.

Работа над звуком — одна из главнейших задач в работе над инструктивным материалом. Аппликатурные, штриховые, ритмические и динамические варианты.

Критерии и принципы отбора технического материала при составлении комплекса технических упражнений и их структурное построение.

Подбор этюдного материала, для дальнейшего совершенствования разнообразных приемов исполнительской техники. Фактурный принцип подбора материала и приравненных к нему пьес (то есть по принципу постепенного усложнения фактурных формул).

Тема 2.5. *Выразительные средства исполнения*

Интонация. Понятие об интонации в акустическом и исполнительско-художественном смысле. Раскрытие множественности различных значений понятия «интонация»: высотная организация музыкальных тонов по горизонтали, манера («строй», «склад», «тонус») музыкального высказывания и т. д.

Интонирование в узком и широком смысле слова. Содержание понятия «фразировка» и структурный уровень «работы» фразировки (в рамках понятия «интонирования»).

Конструктивные особенности инструмента, их свойства и характер взаимодействия. Оппозиции групп инструментов по различным их свойствам: по температуре, по форме звука, по динамике, по тембро-динамическому ладу.

Два блока исполнительских средств выражения: тембродинамический и временной. Два основных вида корреляции исполнительских средств выражения: *комплементарной*, то есть взаимодополняющей, и *компенсаторной*, то есть взаимозаменяющей.

Тема 2.6. *Методика работы над музыкальным произведением в классе специального инструмента. Методика работы над ансамблевой и оркестровой литературой*

Этапы постижения произведения: звукопредставление, звукообразование, звукоизвлечение, звукоуплощение.

Этапность в работе над музыкальным произведением.

Первый этап. Разбор сочинения — аппликатура и штрихи в связи со звуковым представлением стиля, образа, темпа, мотивного строения. Разбор и становление аппликатуры и штрихов. При прослушивании домашних достижений — ориентация на звучание штрихов, артикуляцию и, по возможности, корректировка аппликатуры в этой связи, а также поиск туше.

Второй этап. Осмысление и совершенствование искусства фразировки: игра на инструменте или интонирование голосом; использование дирижерского жеста; постижение искусства агогики; развитие навыков быстрого запоминания с преобладанием в формировании звуковысотной памяти, гармонической, смысловой над двигательной, тактильной.

Третий этап. Отрабатывание закономерности исполнения фразы с некоторым переосмыслением ее в процессе обобщения частей формы, формы в целом. Воспитание самостоятельности с ориентацией на воспитание воли к достижению определенного результата. Самостоятельность как потребность мыслить при достижении результата, способность осознавать, воплощать, искать и добиваться.

Изучение основной ансамблевой и оркестровой литературы с целью развития у учащихся навыков игры с выработыванием интонационной и динамической согласованности звучания, тембровой слитности, ритмического и штрихового единства исполнения, правильного, художественно оправданного временного соотношения голосов, развивающихся по законам гармонии и полифонии, направленных на достижение един-

ства в раскрытии художественного замысла музыкального произведения.

Основные правила ансамблевого (оркестрового) исполнительства:

- умение слышать все партии в целом и свою партию как часть целого;
- достижение слитности звучания партий, штрихов и т. п. в ансамбле (оркестре);
- достижение гибкости исполнения.

Тема 2.7. *Вопросы интерпретации музыкального произведения в классе специального инструмента*

Основы интерпретации. Теоретические основы интерпретации и вариантная периферия произведения.

Практические пути в интерпретации: выявление смыслов музыки путем рационального выстраивания драматургии и (или) путем эмоционального наполнения материала. Оптимальность и необходимость этих двух процессов.

Четырехуровневая последовательность семантического анализа фактуры произведения, приближение к замыслу автора, переосмысление содержания, психологический тип интерпретации.

Основные законы интерпретации: соблюдение стилистики, особенности работы с мелкой и крупной формами, закон противопоставления контрастов и т. д.

Особенности формирования образа-представления в работе над полифоническими произведениями.

Формирование образа-представления по принципу укрепления мысленно-двигательных представлений отрезков музыкальной мысли (психофизическая основа). Переход от представления единичного звука к образу представления целостной формы произведения.

Тема 2.8. *Развитие навыков чтения с листа, транспонирования, творческого музицирования в классе специального инструмента*

Развитие навыков чтения с листа по принципу «от простого к сложному».

Методы развития навыков чтения с листа:

- развитие умения охватить сочинение в целом, сыграть его без остановки в темпе, приближающемся, по возможности, к настоящему;
- развитие умения просматривать текст на несколько тактов вперед;
- развитие внутреннего слуха, концентрация внимания на самом главном, существенном в нотном тексте;
- развитие навыков сквозного проигрывания — исполнение неизвестного или малознакомого произведения с целью формирования в условиях приблизительного воспроизведения нотной записи первоначального художественного образа на основе раскрытия эмоционально-смыслового содержания музыки.

Транспонирование. Два вида транспонирования: письменное и по слуху (на инструменте). Психологические основы транспонирования: синтез слухо-зрительно-двигательных представлений музыкального материала (тесная связь зрительного восприятия, слухового представления и исполнительского движения).

Транспонирование в одноименные тональности, на любой лад, по слуху на основе сложившихся ранее представлений.

Значение транспонирования по слуху в воспитании навыков свободного владения инструментом.

Воспитание навыков импровизации, сочинения и других творческих навыков. Важность предварительной подготовки педагога к проведению занятий и контроль за творческими и импровизационными упражнениями учащихся.

Раздел 3

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Тема 3.1. Концертные выступления

Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления.

Первый этап. Расслабление мышц тела. Вызов фазового состояния между сном и бодрствованием. Погружение в аутогенное состояние.

Второй этап. Представление сцены, инструмента, слушателей и комиссии, перед которой предстоит выступление. Визуализированное представление процесса исполнения программы (или одного произведения) с формированием уверенности и вдохновенного исполнения в борьбе с негативным волнением и заменой его радостью ожидания выступления.

Игра перед воображаемой аудиторией (можно с записью музыкального произведения на магнитофон).

Медитативное погружение:

- пропевание (сольфеджирование) без поддержки инструмента;
- пропевание вместе с инструментом, причем голос должен идти как бы впереди реального звучания;
- пропевание про себя (мысленно);
- пропевание вместе с мысленным проигрыванием.

Обыгрывание. Ролевая подготовка. Выявление потенциальных ошибок.

Эмоциональный компонент оптимального концертного состояния.

Мыслительный (когнитивный) компонент оптимального концертного состояния.

Тема 3.2. *Обзор методической литературы, педагогического и концертного репертуара в классе специального инструмента*

Основные методические пособия, самоучители и школы для народных инструментов (баян, домра, балалайка, гитара).

Анализ современного педагогического и концертного репертуара.

Общие методические принципы отбора и систематизации учебного репертуара (по авторам, жанрам, технологии исполнения, ступеням трудности, педагогическим задачам и т. д.), используемого в процессе обучения в классе специального инструмента.

Значение педагогического и концертного репертуара в обучении музыканта-профессионала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александров А. Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на домре: Материалы к курсу «Методика обучения на трехструнной домре» для отделения народных инструментов музыкальных училищ. М., 1975.

Асафьев В. Музыкальная форма как процесс. М., 1957.

Браудо И. Артикуляция. Л., 1961.

Вальтер В. О музыке и музицировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. М., 1962. Вып. 1.

Варавина Л.В., Леденев Ю.В. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Ростов н/Д, 1998.

Гарбузов Н. Музыкальная акустика. М.; Л., 1940.

Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. 3-е изд., доп. М., 1968.

Егоров В. Средства артикуляции и штрихи на баяне // Вопросы профессионального воспитания баяниста / ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980. Вып. 48. С. 86—112.

Кремештейн В.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано: В помощь педагогу-музыканту. М., 1966.

Коган Г.М. У врат мастерства. М., 1975.

Кузовлев В.П. Дидактический принцип доступности и искусство педагога // Баян и баянисты. М., 1974. Вып. 2.

Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. М.: Музыка, 1998.

Мясищев В. Психические особенности человека. Л., 1960. Т. 2: Способности.

Нечепоренко П.И. Теоретические основы и методика обучения игре на балалайке. 1978. (Рукопись.)

Пересада А.И. Балалайка. М.: Музыка, 1990.

Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: ВЛАДОС, 1997.

Скрынников А.А. Прогрессивная школа ускоренного обучения игре на шестиструнной гитаре. ВГИИК. (Рукопись.)

Тарасова К.В. К онтогенезу чувства музыкального ритма // Генезис сенсорных способностей. М., 1976.

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М., 1947.

Теплов Б.М. Избранные труды: В 2 т. М., 1985.

Федоров Ю.Е. Методика обучения игре на трехструнной домре (программа для музыкальных вузов). М., 1987.

Цытин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М., 1984 Гл.3: Музыкальный слух и его развитие.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	5
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
Раздел 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА	6
Раздел 2. СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА	7
Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА	12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	14

Для заметок

Для заметок

Для заметок

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА**

Учебная программа для музыкальных вузов

Составитель — **Скрынников А.А.**

Главный редактор *А.В. Шестакова*
Редактор *Н.В. Горева*
Технический редактор *Е.А. Мальченко*

Подписано в печать 10.11.2002. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 1,16.
Уч.-изд. л. 1,25. Тираж 100 экз. Заказ .

Издательство Волгоградского государственного университета.
400062, Волгоград, ул. 2-я Продольная, 30.