

РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ ОБЩЕМУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ (III СЕМЕСТР)

Лекция 1: Содержание, задачи курса методики и обучение игре на инструменте.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Предмет и задания курса методики.
2. Педагогические способности.
3. Творческий характер деятельности педагога-музыканта.

Задачи музыкально-исполнительского искусства в системе воспитания. Значение и роль исполнительства на народных инструментах в музыкальном искусстве. Музыкальная педагогика, ее значение в развитии профессионального исполнительства на народных инструментах. Методика как система научно обоснованных закономерностей воспитания и обучения. Цели и задачи методики, содержание и характеристика ее основных разделов. Соотношение основных положений методики и индивидуального опыта каждого педагога. Творческий характер деятельности педагога-музыканта. Связь к методики с психологией, педагогикой, занятиями по специальности и дисциплинами музыкально-теоретического цикла.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите основную цель и задачи курса методики.
2. Охарактеризуйте необходимые педагогические и организаторские способности.
3. Из чего складывается педагогическое мастерство.

Лекция 2: Основные направления работы преподавателя в музыкальной школе, музыкальном училище.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Гармоничное и всестороннее развитие музыканта.
2. Равновесие между художественно-образным мышлением и технической базой.
3. Сосредоточение на качественной стороне исполнительства.

Проблема гармоничного и всестороннего развития молодого музыканта Единство и равновесие между художественно-образным мышлением и технической базой. Подчинение работы над техникой задачам художественного исполнения. Технические навыки не как самоцель, а как способ совершенствования. Сосредоточение на качественной стороне исполнительства. Умение представлять художественную цель технической работы

Лекция 3. Методы развития способностей: Музыкальный слух.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Признаки музыкальной одаренности музыкальный слух**
- 2. Интенсивность эмоциональной реакции на музыку**
- 3. Предрасположенность к музыкальной деятельности.**

Соотношение обще-интеллектуального развития и музыкальных способностей. Признаки музыкальной одаренности: музыкальный слух, интенсивность эмоциональной реакции на музыку, предрасположенность к музыкальной деятельности. Роль интонационного слуха в высокохудожественном выразительном исполнении музыки. Значение тембрового и динамического слуха при игре на струнных народных инструментах.

Основные компоненты музыкального слуха: звуковысотный, тембровый, динамический. Качественные характеристики звуковысотного слуха (абсолютный, относительный) и их влияние на успешность музыкальной деятельности.

Выявление способностей в процессе музыкальной деятельности. Методы развития звуковысотного слуха. Гармонический слух. Внутренний слух.

Лекция 4. Музыкальная память.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Признаки музыкальной памяти**
- 2. Виды музыкальной памяти**
- 3. Проблемы запоминания нотного текста.**

Роль памяти в музыкальной, деятельности. Значение различных видов памяти при обучении музыке. Виды памяти (моторная, эмоциональная, образная, логическая), типы памяти (слуховая, зрительная, тактильная и т.д.), и их использование в работе исполнителя. Развитие памяти в процессе обучения игре на инструменте. Способность к активной эмоциональной реакции на музыку во время игры на инструменте. Выявление и развитие способностей в процессе обучения в специальном классе. Методы определения музыкальных способностей. Причины ошибок в определении способностей детей при поступлении в музыкальную школу.

Лекция 5. Чувство ритма.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Ритм как центральный элемент музыки**
- 2. Формирование чувства ритма**
- 3. Первичное элементарное чувство ритма.**

Чувство ритма и его природа. Способы и средства развития ритмического чувства. Чувство ритма в исполнительском процессе. Методы достижения правильной ритмической организации исполнения: счет вслух, дирижирование, воспроизведение ритма без инструмента. Зависимость ритмичности исполнения от правильной организации исполнительских движений. Причины неритмичности исполнения и методы ее преодоления.

Лекция 6. Музыкальный материал на начальном этапе обучения.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Произведения, развивающие образное мышление ребенка**
- 2. Богатство художественного содержания**
- 3. Доступность для понимания и освоения.**

Методы использования музыкального материала в процессе музыкального воспитания и обучения. Выбор музыкальных произведений, развивающих образное мышление ребенка: детские песни, народные мелодии, программные пьесы. Методы использования пения и ритмических движений в развитии юных музыкантов. Основные требования к репертуару, используемому при обучении: богатство художественного содержания, доступность для понимания и освоения.

Пособия для начального обучения (школы, хрестоматии и др.), их оценка с точки зрения основных дидактических принципов: постепенности, доступности, наглядности и т. д. Основные причины несоответствия самоучителей методическим требованиям к начальному этапу обучения в музыкальной школе. Сборники педагогического репертуара, основные принципы их составления. Обращение к музыке различных эпох, жанров и стилей.

Лекция 7. Урок — основная форма методической и учебно-воспитательной работы с учащимися.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Предназначение и содержание урока**
- 2. Составные части урока**
- 3. Особенности урока на разных этапах обучения**

Специфика индивидуальных занятий по специальности. Формы проведения урока в зависимости от возрастных особенностей ученика, от этапа освоения учебной программы. Соотношение технических и художественных задач на уроке.

Основные фазы урока:

— проверка, прослушивание и анализ самостоятельной работы ученика как одно из условий продуктивности классной работы;

— работа над музыкальным материалом: замечания преподавателя (поощряющие, корректирующие, порицающие) в качестве поддержки исполнительских действий учащегося, использование стимулирующих приемов (пение, дирижирование, ритмические движения и т. д.);

— итоговая часть урока: ориентация ученика на дальнейшую самостоятельную работу, оценка как важное средство воспитания и обучения.

Лекция 8. Первоначальное знакомство с произведением. Чтение нот с листа и последующий разбор текста.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Понятие «исполнительская техника» в широком и узком смысле.**
- 2. Определение сложности отдельных эпизодов.**
- 3. Работа над техникой основа детальной проработки произведения**

Структура нотного текста: мелодия и гармония, темповые, агогические, артикуляционные обозначения. Исполнительские обозначения в нотной литературе для

струнных народных инструментов, необходимость в их унификации. Воспитание у ученика потребности в точном прочтении нотного текста — необходимое условие продуктивной работы над произведением.

Важность первых впечатлений от музыкального произведения, основанных на интересе к новому. Знакомство с творчеством композитора, стилем, эпохой. Значение этой работы в постижении произведения исполнителем. Повышение творческой активности ученика в процессе знакомства с произведением и его исполнительского анализа.

Умелое чтение нот с листа. Включение внутреннего слуха — залог успешного освоения музыкальной фактуры. Формула «вижу – слышу – играю». Недопустимость механического прочтения текста. Методы обучения чтению нот с листа. Первоначальное ознакомление с нотным текстом: анализ элементов формы, общего динамического плана, основных фактурных особенностей, технологических задач. Развитие способности к широкому охвату нотного текста внутренним слухом. Совершенствование навыка одновременного зрительного ориентирования в нотном тексте и на грифе (с использованием периферийного зрения). Практическое освоение различных, наиболее часто встречающихся видов фактуры и типичных аппликатурных вариантов.

Последующий разбор произведения. Уточнение фразировки, определение метроритмической пульсации.

Фразировка, ее связь с разговорной речью. Работа над мелодией — одна из важнейших сторон постижения сути изучаемой музыки. Способы обозначения элементов музыкальной речи. Цезуры. Роль дыхания в музыкальном исполнительстве.

Динамика — действенное средство художественной выразительности. Авторская и редакторская динамика. Виды динамических изменений. Зависимость динамики от фактуры, тесситуры, способов звукоизвлечения. Типичные ошибки в выполнении динамических обозначений.

Музыкальный ритм — один из основных элементов музыкальной речи. Способы освоения ритмических трудностей. Понятие ритмической пульсации и её роль в исполнительском процессе. Агогика и «tempo rubato». Необходимость воспитания внимательного отношения к паузам.

Лекция 9. Детальная работа над произведением.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие «исполнительская техника» в широком и узком смысле.

2. Важность слухового контроля.

3. Недопустимость чисто механической тренировки.

Этапы работы над произведением: первоначальное ознакомление, работа над деталями, подготовка к концертному выступлению. Необходимость и относительная условность такого разделения.

Понятие «исполнительская техника» в широком и узком смысле. Определение сложности отдельных эпизодов. Участие сознания в работе над техническими трудностями произведения с учетом художественных задач. Важность слухового контроля. Недопустимость чисто механической тренировки.

Работа над техникой — основа этапа детальной проработки произведения. Выбор основных элементов исполнительской техники.

Работа над звуком — определяющий момент в художественном воплощении исполняемой музыки. Активность внутреннего слуха и контроль над качеством звука. Значение постепенности в овладении каждым приемом игры.

Основы техники исполнения пассажей: четкость, динамическая ровность и интонационное разнообразие, штриховая определенность, согласованность в работе рук.

РАЗДЕЛ № 2 ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ (IV СЕМЕСТР)

Лекция 10. Способы звукоизвлечения на музыкальных инструментах

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Тембровые характеристики звучания струнных народных инструментов.**
- 2. Выполнение основных требований к состоянию ногтей и подушечек пальцев правой руки на гитаре и балалайке.**
- 3. Звуковые и динамические возможности инструментов.**

Особенности звуковых колебаний при возбуждении струны. Способы звукоизвлечения, их использование в игре на струнных народных инструментах.

Тембровые характеристики звучания струнных народных инструментов. Природа естественных призвуков, нежелательные призвуки. Выполнение основных требований к состоянию ногтей и подушечек пальцев правой руки — важный фактор, влияющий на тембровые характеристики звука при игре на гитаре и балалайке.

Звуковые диапазоны и динамические возможности инструментов. Характер звучания и возможности использования отдельных регистров.

Воспроизведение различных штрихов. Вибрация и тремоло. Взаимосвязь штрихов и приемов звукоизвлечения. Выбор штрихов в зависимости от характера музыки. Различные значения лиг в музыкальной литературе. Многообразие штрихов «non legato» и «staccato», приемы их исполнения в зависимости от художественных задач и специфики инструмента

Лекция 11. Приемы игры

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Характеристика приемов игры.**
- 2. Необходимость слухового контроля.**
- 3. Эстетический контроль.**

Исполнительский прием как комплекс постепенно усложняющихся навыков. Систематизация приемов игры на струнных инструментах как последовательности основных навыков.

Значение упражнений в повседневной работе музыканта-исполнителя. Связь упражнения с детальной отработкой произведения. Умение правильно определять трудности в произведении и находить способы их преодоления. Выделение исполнительской задачи. Умение представить техническую трудность отдельного эпизода произведения в виде конкретного упражнения. Темповые, динамические, штриховые условия работы над упражнением. Окончательная отработка технологической трудности, в разучиваемой пьесе. Выбор приемов игры, доступных в начале обучения:

на домре — игра щипком большим пальцем и начальные навыки владения медиатором;

на балалайке — игра щипком и арпеджиато большим пальцем;

на гитаре — игра большим пальцем на басовых струнах, простейшие виды арпеджио;

на гусях — игра арпеджиато и начальные навыки владения медиатором.

Положение левой руки при игре на открытых струнах, определение точек опоры на грифе. Основные показатели свободного состояния.

Лекция 12. Штрихи

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Характеристика основных штрихов струнных инструментов.**
- 2. Характеристика основных штрихов на меховых инструментах.**
- 3. Определить взаимосвязь образности и штрихов.**

Особенности звуковых колебаний при возбуждении струны. Способы звукоизвлечения, их использование в игре на струнных народных инструментах.

Тембровые характеристики звучания струнных народных инструментов. Природа естественных призвуков, нежелательные призвуки. Выполнение основных требований к состоянию ногтей и подушечек пальцев правой руки — важный фактор, влияющий на тембровые характеристики звука при игре на гитаре и балалайке.

Звуковые диапазоны и динамические возможности инструментов. Характер звучания и возможности использования отдельных регистров.

Воспроизведение различных штрихов. Вибрация и тремоло. Взаимосвязь штрихов и приемов звукоизвлечения. Выбор штрихов в зависимости от характера музыки. Различные значения лиг в музыкальной литературе. Многообразие штрихов «non legato» и «staccato», приемы их исполнения в зависимости от художественных задач и специфики инструмента.

Лекция 13. Основы аппликатуры

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Роль аппликатуры в музыкальном исполнительстве.**
- 2. Виды аппликатуры.**
- 3. Художественные требования к аппликатуре.**

Совершенствование аппликатуры в истории различных классических инструментов в процессе усложнения музыкального языка и смены музыкальных стилей.

Зависимость аппликатуры от фразировки, темпа, характера, динамики, артикуляции и её влияние на эти компоненты музыкальной речи. Подчиненность понятий «удобная» и «малоудобная» аппликатура художественным задачам. Воспитание внимательного отношения к выбору аппликатуры. Индивидуальность аппликатуры. Проблемы выбора аппликатуры с учетом физических особенностей (длина пальцев, их растяжение) и возраста ученика. Необходимость равномерного развития всех пальцев левой руки.

Аппликатурные комплексы и автоматизация движений левой руки. Широкая и суженная аппликатура. Выбор аппликатуры с применением различных комбинаций струн. Правила согласования смен позиций с сильными и относительно сильными долями такта. Аппликатура основных мажорных, минорных и хроматических гамм, арпеджио, аккордов. Аппликатура и различные виды движений пальцев на грифе. Влияние способа звукоизвлечения на выбор аппликатуры. Особенности аппликатуры при игре на домре, балалайке, гитаре.

Лекция 14. Методика изучения инструктивного материала (гаммы, этюды).

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Предназначение технического материала**
- 2. Разновидности технического материала**
- 3. Особенности работы над техническим материалом**

Значение упражнений в работе над техникой. Принципы отбора упражнений.

Гаммы в освоении техники игры на инструменте. Последовательность изучения гамм и арпеджио в процессе обучения. Значение унификации аппликатуры в гаммах.

Цели и задачи исполнения гамм на домре. Методы использования опыта современной скрипичной школы в освоении гамм на домре.

Основные аппликатурные закономерности исполнения гамм и арпеджио на балалайке, возможности их исполнения всеми известными приемами звукоизвлечения.

Отражение специфики гитарного исполнительства при работе над гаммами. Чередование пальцев правой руки — основа исполнения гамм. Правильное определение времени начала освоения гамм на гитаре и дальнейшее их изучение по мере овладения позициями.

Значение этюдов в исполнительском развитии учащихся. Высокие художественные достоинства — важнейший критерий отбора этюдов. Методика работы над этюдами.

Содержание технического зачета и подготовка к нему.

Лекция 16. Устройство инструмента, наладка, настройка и уход за ним.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Наименование основных деталей инструмента**
- 2. Требования к качеству грифа, ладов, колковой механики**
- 3. Необходимые условия правильной настройки инструментов.**

Назначение и наименование основных деталей инструмента, их соотношение. Основанные требования к качеству грифа, ладов, колковой механики. Устройство резонаторной части. Необходимые свойства деки, корпуса, панциря. Определение тембровых и динамических особенностей звучания инструмента.

Струны, их расположение по отношению к грифу. Подставка домры и балалайки: материал, форма, высота, место и глубина прорезей для струн. Определение ее правильного местонахождения. Медиатор домриста, его оптимальные размеры; материалы, используемые для изготовления. Возможности применения различных медиаторов для достижения звучания заданного тембра и характера.

Необходимые условия правильной настройки инструментов. Проверка настройки по унисонам, октавам, флажолетам. Требования к качеству настройки: быстрота, точность, использование тихой звучности. Использование перестройки инструментов в исполнительской практике. Уход за инструментами и их правильное хранение. Воспитательное значение обучения учащихся правильному уходу за инструментом.

Типичные недостатки в звучании инструментов, их причины и способы устранения некоторых неисправностей.

Лекция 17. Знакомство с инструментом. Посадка, начало освоения постановки исполнительского аппарата.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Историческая справка об инструментах.**
- 2. Основы правильной посадки.**
- 3. Постановка исполнительского аппарата**

Знакомство с инструментом — момент, определяющий дальнейшее отношение к обучению музыке. Педагогические приемы, используемые для ознакомления учащегося с инструментом. Методы пробуждения и поддержания интереса к музицированию.

Посадка музыканта, рациональное определение опоры корпуса и ног. Значение правильной посадки для свободы исполнительских движений и дыхания. Необходимые вспомогательные средства приобретения навыков правильной посадки: подставки под ноги в соответствии с ростом учащегося, способы придания устойчивости инструменту во время игры. Определение правильного положения инструмента при помощи основных и вспомогательных точек опоры.

Положение левой руки при игре на открытых струнах, определение точек опоры на грифе. Основные показатели свободного состояния

Лекция 18. Развитие игровых навыков левой руки.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Исполнительские функции левой руки, оптимальная степень нажатия пальцев на струны.**
- 2. Последовательность в изучении позиций. Значение первых аппликатурных заданий.**
- 3. Работа левой руки в основных видах фактуры: в одноголосной мелодии и фигурации, в двойных нотах и аккордах.**

Исполнительские функции левой руки, оптимальная степень нажатия пальцев на струны. Принцип последовательности в подготовке и подключении пальцев к игре. Состояние плечевой части руки, степень сгиба в локте. Положение большого и других пальцев относительно грифа. Понятие «позиции». Последовательность в изучении позиций. Значение первых аппликатурных заданий.

Работа левой руки в основных видах фактуры: в одноголосной мелодии и фигурации, в двойных нотах и аккордах. Начальные навыки исполнения мелодии и гармонического аккомпанемента на гитаре.

Извлечение звука левой рукой. Виды «пиццикато левой руки», приемлемые для начального обучения (с преимущественным использованием открытых струн и наиболее сильных и развитых пальцев). Приём «легато» на гитаре, его разновидности и первоначальное их освоение. Функции левой руки на гуслях.

Лекция 19. Развитие игровых навыков правой руки.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Исполнительские функции правой руки**
- 2. Неверные движения, ведущие к зажатию.**
- 3. Неверные движения, ведущие к зажатию.**

Исполнительские функции правой руки. Принципы освоения и организации движений. Важность работы определенных групп мышц. Неверные движения, ведущие к зажатию. Исполнение штрихов. Значение правой руки в формировании техники исполнителя. Кисть правой руки располагается так, чтобы ладонь не касалась подставки, а тыльная сторона была параллельна деке. В таком положении рука естественно сгибается в запястном суставе. Что очень важно для свободного кистевого движения. Кисть во время игры должна иметь точку опоры, поэтому мизинец внешним краем ногтя скользит по панцирю. Нельзя касаться панциря всей ногтевой фалангой, так как это увеличивает силу трения при игре.