

Московский государственный институт культуры
Отделение профессиональной переподготовки и ПК
Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Программа повышения квалификации
«Обучение игре на духовых и ударных
инструментах»

Химки 2022 г.

1. Цель реализации программы: повышение профессиональной компетенции и совершенствование профессионального и педагогического мастерства преподавателей, осуществляющих свою профессиональную деятельность в области методики обучения игре на духовых и ударных инструментах в учреждениях дополнительного образования детей.

Совершенствуемые компетенции

№	Компетенция	Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
		(уровень бакалавриата)
		Код компетенции
1	Способность осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры	ПК-13
2	Способность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательных деятельность	ПК-19

2. Задачи программы:

- знание основных современных направлений и тенденций методики обучения игре на духовых и ударных инструментах в учреждениях дополнительного образования детей;
- знание техник и приемов формирования мотивации детей различного возраста к освоению видов игры на духовых и ударных инструментах в учреждениях дополнительного образования;
- использование методик диагностики предрасположенности детей к выбранному виду искусства;
- использование инновационных педагогических технологий;
- осуществление электронного обучения, использование мультимедийного оборудования.

3. Требования к результатам обучения:

№	Знать/уметь	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
		(уровень бакалавриата)
		Код компетенции
1	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику концертного исполнения музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, с солистом, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнение оркестровых и ансамблевых партий; - создание аранжировок и переложений <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах. 	ПК-13
2	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обучающихся мотивации к обучению, осуществление их профессионального и личностного роста. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять воспитательную и образовательную (учебную) работу в соответствии с требованиями образовательных стандартов. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планированием образовательного процесса, , выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса; - применение при реализации образовательного процесса эффективных педагогических методик. 	ПК-19

4. Содержание программы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория слушателей: педагоги

Срок обучения: 72 часа.

Форма обучения: без отрыва от производства.

№	Наименование раздела	Всего часов	лекции	практ. работа	самостоят. работа
1.	Возрастные особенности учащихся в связи с обучением на духовых инструментах	8	4	-	4
2.	Звук, его свойства и развитие	12	4	4	4
3.	Выразительные средства при игре на духовых инструментах	12	4	4	4
4.	Стилевые особенности исполнительской интерпретации	8	-	4	4
5.	Воспитание логики музыкально-исполнительского мышления	8	-	4	4
6.	Принципы работы с камерным ансамблем в ДМШ	8	-	4	4
7.	Особенности работы над инструктивным и художественным материалом на разных этапах обучения	8	-	4	4
8.	Итоговая аттестация	8	-	4	4
	ИТОГО	72	12	28	32

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование разделов	Всего часов	Лек-ции	Прак-тич.	Самост.
1	<p>Возрастные особенности учащихся в связи с обучением на духовых инструментах.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Возрастные особенности ученика-подростка - Принципы профессионального отбора и особенности проведения первых уроков - Построение и проведение урока 	8	4	-	4
2	<p>Звук, его свойства и развитие</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работа над чистым интонированием - Развитие техники - Воспитание ритмической культуры - Штрихи, атака, артикуляция. 	12	4	4	4
3	<p>Выразительные средства при игре на духовых инструментах</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ежедневные упражнения - Принципы работы над гаммами - Принципы работы над этюдами 	12	4	4	4
4	<p>Стилевые особенности исполнительской интерпретации</p> <ul style="list-style-type: none"> - Орнаментика и декорирование старинной музыки. - Особенности интерпретации романтической музыки 	8	-	4	4
5	<p>Воспитание логики музыкально-исполнительского мышления</p>	8	-	4	4
6	<p>Принципы работы с камерным ансамблем в ДМШ</p>	8	-	4	4
7	<p>Особенности работы над инструктивным и художественным материалом на разных этапах обучения</p>	8	-	4	4
8	<p>Итоговая аттестация</p>	8	-	4	4
	<p>ИТОГО:</p>	72	12	28	32

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Раздел 1. Возрастные особенности учащихся в связи с обучением на духовых инструментах:

Особенности физиологии и психологии учащихся младшего "школьного" возраста. Формирование педагогического процесса в связи с этими особенностями. Возможности младшего школьника: внимание, воля, особенности восприятия; распределение физической нагрузки; виды деятельности.

Интенсивные физиологические и интеллектуальные изменения. Эволюция психики. Возможности управления психическими процессами в обучении. Особенности межличностного общения. Стимулирование активности и самостоятельности ученика. Распределение нагрузок. Контроль деятельности, организация самостоятельных занятий

Организация приемных испытаний. Подготовленность детей к обучению. Индивидуальный подход. Первые уроки: контроль, методы контроля и самоконтроля.

Особенности проведения урока в начальном звене. Объяснения нового. Контроль заданий. Наиболее типичные проблемы этого периода и способы их решения. Рациональное распределение времени урока, виды деятельности, концентрация внимания на главных задачах, ограничение количества актуальных задач. Разбор домашнего задания. Конкретные методы работы над материалом

Раздел 2. Звук, его свойства и развитие:

Практическая работа: Звук -главное выразительное свойство исполнителя-духовика. Критерии хорошего звука, их формирование и развитие. Работа над звуком (упражнения, этюды, 9методы занятий). Формирование тесситурной ровности. Тембровые краски. Динамика, динамические оттенки. Работа над звуком на разных этапах обучения.

Развитие слуха. Абсолютный и относительный слух. Координация между интонацией, дыханием и положением амбушюра. Акустические и звуковысотные свойства духовых инструментов. Способы коррекции интонации на духовых инструментах. Развитие навыков чистого интонирования. Различия зарубежных и отечественных методик по этой проблеме. Слышание и предслышание интервалов. Критерии оценки интонации, способы самоконтроля. Исполнение дуэтов с педагогом, с соучениками. Специальные упражнения. Дополнительная и вспомогательная аппликатура. Особенности регулирования интонации в сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве. Вибрато как средство музыкальной выразительности.

Ритм -важнейшая сторона музыкального исполнительского процесса. Понятия метра и ритма. Ритмическая организация любых повседневных упражнений. Ритмическая организация исполнения гамм и арпеджио. Работа с метрономом и «внутренняя пульсация». Особенности игры выдающихся джазовых музыкантов. Специальные упражнения для разных этапов обучения. Ритм и агогика в работе над художественным материалом.

Штрихи как выразительное средство. Происхождение штрихов на духовых инструментах. Эволюция трактовки штрихов. Твердая и мягкая атака. Современные представления о штрихах на духовых инструментах. Специфика исполнения штрихов в музыке разных стилей. Взаимосвязь штрихов, темпа, характера музыки. Относительные характеристики штрихов. Представления об артикуляции при исполнении штрихов. Штрихи в авангардных композициях. Штрихи, пришедшие в духовое исполнительство из джаза.

Раздел 3. Выразительные средства при игре на духовых инструментах:

Практическая работа: Формирование эстетических представлений ученика в педагогическом процессе. Постепенное формирование критериев хорошего звука, тембра, широкой палитры штрихов и динамических оттенков. Соответствие выразительных средств жанру и стилю изучаемого произведения. Эволюция выразительных средств в музыке различных авторов, исторических стилей, художественных направлений. Особенности освоения выразительных средств на разных этапах обучения.

Комплексы упражнений для духовых инструментов. Их цели и задачи для разных этапов обучения. Критический обзор ежедневных упражнений различных авторов XIX-XX вв. для разных инструментов.

Принципы работы над гаммами. Гаммы как основа формирования и развития широчайшего комплекса профессиональных навыков. Смысл и цели работы над гаммами на разных этапах обучения. Изучение аппликатуры начинающими, расширение диапазона, развитие беглости, воспитание ритма, развитие динамической гибкости, совершенствование техники, воспитание художественных навыков, поддержание ежедневной формы

Смысл и цели изучения этюдов. Виды этюдов. Различные подходы на разных этапах обучения. Распространенные ошибки при работе над этюдами. Развитие ровности, ритмичности, выносливости. Классические этюды для различных духовых инструментов. Новые этюды. Особенности работы в классе и при самостоятельных занятиях. Преодоление характерных проблем. Определение

возможной степени сложности. Роль этюдов в развитии отдельных конкретных сторон исполнительской культуры

Раздел 4. Стилиевые особенности исполнительской интерпретации.

Практическая работа: Взаимосвязь формирования эстетических представлений и профессиональных навыков. Понятие «стиль» и его важнейшие компоненты; исторический стиль, стиль автора, исполнительский стиль. Эстетические критерии звука в музыке различных стилей. Выразительные средства как элементы стиля. Освоение жанровых особенностей музыкальных произведений. Художественный вкус и исполнительская интерпретация.

Украшения, принятые в музыке разных периодов и стилей. Основные виды мелизмов, их обозначения и расшифровка. Импровизационные элементы в музыке барокко, различия между авторской записью и ее интерпретацией. Традиции орнаментики музыки барокко. Декорирование музыки классицизма. Анализ некоторых источников и пособий XVII-начала XIX веков. Анализ деятельности видных современных исполнителей старинной музыки

Характеристика исполнительского искусства XIX века. особенности и традиции. Выразительные средства. Динамика, штрихи, агогика. Вибрато. Эволюция инструментальной культуры романтического периода. Романтическая музыка в учебном репертуаре. Анализ деятельности выдающихся исполнителей

Раздел 5. Воспитание логики музыкально-исполнительского мышления.

Практическая работа: Построение музыкального повествования: умение выделить отдельные самостоятельные мысли музыкальной композиции, найти местные и главную кульминации, развивающие, интермедийные и заключительные разделы. Воссоздание музыкальной формы в процессе интерпретации. Аналогия с устной и литературной речью. Убедительность и логичность трактовки произведения – результат правильно построенного повествования. Исполнительский стиль

Раздел 6. Принципы работы с камерным ансамблем в ДМШ.

Практическая работа: Особенности, цели и смысл ансамблевых занятий в музыкальной школе. Развитие базовых навыков: интонирование, ритм, динамика, взаимодействие с партнером, унификация штрихов и т.п. Организация ансамблевых занятий. Репертуар для разных возрастных групп.

Раздел 7. Особенности работы над инструктивным и художественным материалом на разных этапах обучения.

Практическая работа: Подбор учебного материала, позволяющего решать конкретные задачи данного этапа обучения с учетом особенностей развития

ученика, его интересов, склонностей и способностей. Определение меры сложности и доступности материала. Соответствие методических задач и изучаемого инструктивного и художественного репертуара. Принципы развивающего обучения

Итоговая аттестация: защита реферата

Реферат является самостоятельным научно-прикладным исследованием одной из актуальных проблем социально-культурной деятельности. Работа по избранной теме выполняется на основе изучения литературных и других источников, анализа конкретных результатов деятельности. Объем реферата составляет 10–15 печатных страниц текста, включая расчёты, таблицы и рисунки. При этом список литературы и использованных источников, а также приложения в указанный объём не входят. Структура реферата: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список литературы и использованных источников, приложения. Введение отражает обоснование актуальности разрабатываемой темы, её теоретической и практической значимости. По объёму введение должно составлять 1-2 страницы. На заключение отводится также 1–2 страницы. В нём подводятся итоги проведённого автором анализа по теме работы. Список литературы и использованных источников оформляется в соответствии с государственным стандартом. В приложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного характера: копии подлинных документов, выдержки из различных изданий, графические иллюстрации, сценарии, монтажные листы и другие вспомогательные материалы по теме реферата.

Примерные темы для итоговых рефератов:

1. Выдающиеся отечественные педагоги-музыканты и их методические принципы.
2. Эволюция инструментальной педагогики в XX-XXI столетиях (по своему инструменту).
3. Критический обзор инструктивного материала для начинающих (по своему инструменту).
4. Художественно-педагогический репертуар для разных ступеней и уровней обучения (по своему инструменту).
5. Работа над штрихами на различных этапах обучения.
6. Работа над интонацией в классе ансамбля духовых инструментов.
7. Развитие навыков совместной игры в ансамблевом классе.
8. Особенности французской (немецкой, американской, чешской) методики (по своему инструменту).
9. Выразительные средства в музыке барокко.
10. Выразительные средства в романтической музыке.

- 11.Современные зарубежные школы, этюды, упражнения (по своему инструменту) -характеристика и критический анализ.
- 12 Методический анализ концертов Моцарта для валторны с оркестром.
- 13.Методические принципы изучения музыки XX столетия

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). компьютеры, подключенные к сети Интернет;
- аудитория для самостоятельной работы слушателя;
- доступ к электронно-библиотечной системе вуза;
- программное обеспечение: Microsoft Windows 10 Enterprise; Microsoft Office 2016 Enterprise; Adobe Reader DC; 7-zip File Manager; Mozilla Firefox/Opera/Google Chrome/ Yandex – на выбор; Kaspersky Endpoint Security 10; VLC Media Player.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

- 1.Вилковир Е. Техника переложения для духового оркестра. М.:Музыка, 1964.
- 2.Гинзбург Д. Дирижерское исполнительство. - М., 1975.
- 3.Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре М.:Советский композитор, 1982.
- 4.Иванов-Радкевич П. Хрестоматия для начинающих дирижеров. М.:Музгиз, 1961.
- 5.Кожухарь В. Симфонический и духовой оркестры учебное пособие, М.:Планетымузыки, 2012.
- 6.Мусин И. Техника дирижирования. - М., 1981.
- 7.Оркестровые трудности для кларнета. – М.:Музгиз, 1958.
- 8.Оркестровые трудности для тромбона. – М.:Музгиз, 1961 в.1-2.
- 9.Оркестровые трудности для фагота. Отрывки из опер и балетов. – М.:Музгиз, 1952т 1-2.
- 10.Сальников Г. Переложение симфонических произведений для духового оркестра учебное пособие М.:Музыка, 1969.
- 11.Сверчков Д. Духовой оркестр М.:Музыка, 1971-1980.

12.Хрестоматия для духовых оркестров. Партитура и голоса. Ред. Железняков О. М.: Музгиз, 1961-1965 вып. 1-6 .

Электронные ресурсы:

1. Информационные ресурсы МГИК: <http://lib.mgik.org>

Дополнительная литература:

1.Андреев Е. Практические советы по изготовлению и подгонке тростей для деревянных духовых инструментов.

2.Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской подготовки./ Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. Киев, 1986. С.24-39; 1983. Вып. 4. С. 6-19

3.Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4. М., 1976. С.11-31

4.Власов В. О работе дирижера на репетициях. - М., 1932.

5.Дмитриев Г. Ударные инструменты. М.:Музыка, 1973

6.Левин В. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. М.: Музыка, 1983

7.Луб В. Методика обучения в самодеятельности трубачей и корнетистов. - М., 1982.

8.Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории М.:Музыка 1979

9.Сверчков Д. О работе дирижера на репетициях. –М., 1972.