ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Вологодский областной колледж искусств»
(БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»)

УТВЕРЖДАЮ
директор
БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств»
Л.И. Трайнин
« 24 » мая 2018 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Теоретические и практические аспекты образовательной деятельности в сфере культуры и искусства»

Направление:
Музыкальное искусство. Фортепиано/
Инструментальное исполнительство. Фортепиано

Форма обучения – очная
Режим занятий – с отрывом от работы

Нормативный срок освоения – 24 часа

г. Вологда
2018 год

1. Общая характеристика программы.

Цель: ознакомление с новыми образовательными технологиями, используемыми в современной образовательной среде, приобретение и совершенствование практических навыков и педагогического опыта, формирование профессиональных компетенций педагогических работников в области музыкального (фортепианного) искусства.

Задачи:

1. Формирование основных профессиональных компетенций преподавателей в области:
   - постановки целей и задач;
   - обеспечения информационной основы педагогической деятельности;
   - разработки программы, методических материалов и принятия педагогических решений.
2. Изучение теоретической и методической литературы по вопросам использования современных методов обучения в области искусства.
3. Выявление сущности современных методов обучения на примере практического опыта посредством концертно-исполнительской, выставочной и театральной деятельности.

Категории слушателей:

К освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Нормативный срок освоения: 24 часа.

Формы обучения, режим и продолжительность занятий: Форма обучения – очная; 3 дня с отрывом от работы. Продолжительность занятий – 8 часов в день.

2. Учебно-тематический план.

№ уч. раздела	Наименование учебных разделов	Всего часов	Аудиторная работа	
			Лекции	Практические занятия
Р.1	**Современные педагогические технологии и методики обучения; вопросы практики преподавания и исполнительства; актуальные проблемы и способы их решения.**	**23**	**23**	**-**
Р.1.1.	Работа над баховским репертуаром по методу М. Юдиной. Искусство фортепианного интонирования	23	23	-
Р.1.1.1.	*Лекция*	*14*	*14*	-
	Тема 1. «Работа над баховским репертуаром по методу М. Юдиной»	*2*	*2*	-
	Тема 2. «Работа над детским баховским репертуаром на примере 6 и 12 маленьких прелюдий, а также пьес из тетради А. М. Бах»	*1*	*1*	-
	Тема 3. «Работа над баховским репертуаром на примере ХТК»	*1*	*1*	-
	Тема 4. «Работа над баховским репертуаром на примере ХТК» (продолжение) (1 час.)	*1*	*1*	-
	Тема 5. «Искусство фортепианного интонирования»	*2*	*2*	-
	Тема 6. «Искусство фортепианного интонирования» (продолжение)	*2*	*2*	-
	Тема 7. **«**Психология творчества: развитие творческого мышления ученика-пианиста». Общее представление о творчестве	*2*	*2*	-
	Тема 8. «Особенности решения исполнительской задачи по творческому типу»	*2*	*2*	-
	Тема 9. «Анализ подходов к развитию творческого мышления ученика-пианиста»	*1*	*1*	-
Р.1.1.2.	*Мастер-класс*	*7*	*7*	
	Тема 1. Мастер-класс Ю.А. Монастыршиной на примере работы с обучающимися детских школ искусств.	*2*	*2*	
	Тема 2. Мастер-класс Ю.А. Монастыршиной на примере работы со студентами БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».	*2*	*2*	
	Тема 3. Мастер-класс Ю.А. Монастыршиной на примере работы с обучающимися БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».	*3*	*3*	
Р.1.1.3.	*Презентация*	*2*	*2*	-
	Тема 1. «Этапы творческого процесса»	*2*	*2*	-
Итоговая аттестация (круглый стол)		**1**	**1**	**-**
Максимальный объем учебной нагрузки		**24**	**24**	**-**

Промежуточная аттестация и самостоятельная работа не предусмотрены программой.

3. Календарный учебный график.

Наименование разделов (модулей)	Количество часов, в том числе на итоговую аттестацию	Виды учебной нагрузки		Период обучения
		аудиторная	внеаудиторная	
Р. 1 Современные педагогические технологии и методики обучения; вопросы практики преподавания и исполнительства; актуальные проблемы и способы их решения.	24	24	-	15-17 февраля 2018 г. 3 календарных дня
Р.1.1. Работа над баховским репертуаром по методу М. Юдиной. Искусство фортепианного интонирования	24	24	-	

4. Содержание обучения.

Введение.

В программе рассматриваются новые образовательные технологии, используемые в современной образовательной среде, приобретение и совершенствование практических навыков и педагогического опыта, формирование профессиональных компетенций педагогических работников в области музыкального (фортепианного) искусства.

Программа состоит из трех основных разделов и итоговой аттестации.

Р.1. Современные педагогические технологии и методики обучения; вопросы практики преподавания и исполнительства; актуальные проблемы и способы их решения (23 часа).

Р.1.1. Работа над баховским репертуаром по методу М. Юдиной. Искусство фортепианного интонирования.

Р.1.1.1. Лекция (14)

Тема 1. Тема «Работа над баховским репертуаром по методу М. Юдиной» (2 час.)

- М. Юдина и Б. Яворский. Цикл инвенций и симфоний как «музыкальная библия для детей».
- Демонстрация юдинского метода на примере Инвенции До мажор. Подтекстовка темы, морфологический разбор рефрена, анализ темы с артикуляционной точки зрения.

- Общая характеристика цикла инвенций и симфоний.
- Барочные черты музыки Баха на примере пьес из детского баховского репертуара.
- Феномен баховского стиля. Амплитуда толкования баховских текстов.

Тема 2. «Работа над детским баховским репертуаром на примере 6 и 12 маленьких прелюдий, а также пьес из тетради А. М. Бах» (1 час.)

Тема 3. «Работа над баховским репертуаром на примере ХТК» (1 час.)
- Баховская орнаментика.
- Ритм у Баха.
- Баховская педаль

Тема 4. «Работа над баховским репертуаром на примере ХТК» (продолжение) (1 час.)
- Специфика баховского формопостроения.
- Баховская фактура. Эффект «полифонического зеркала».

Тема 5. Тема «Искусство фортепианного интонирования» (2 час.)
- Интонация в музыке и культуре
- Музыкальная интонация и текст.

Тема 6. «Искусство фортепианного интонирования» (продолжение) (2 час.)
- Виды фортепианной интонации. Мелодическая, ритмическая, тембровая, гармоническая, фактурная, пластическая интонация.
- Основные законы фортепианного интонирования.
- Принцип противохода.

Тема 7. **«**Психология творчества: развитие творческого мышления ученика-пианиста». Общее представление о творчестве (2 час.)

Тема 8. «Особенности решения исполнительской задачи по творческому типу» (2 час.)

Тема 9. «Анализ подходов к развитию творческого мышления ученика-пианиста» (1 час.)

Р.1.1.2. Мастер-класс (7)

Тема 1. Мастер-класс Ю.А. Монастыршиной на примере работы с обучающимися детских школ искусств:

- 7 класс МБУДО «Тарногская ДШИ» Мищенко Мария (преподаватель Поздеева Ольга Алексеевна) (1 час.)
  Программа: И.С. Бах. Маленькая прелюдия d-moll из 1 тетради
  И.С. Бах. Трехголосная инвенция a-moll
- 7 класс МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды Буйнов Игорь, 15 лет (преподаватель Соболева Анна Геннадьевна) (1 час.)
  Программа Ф.Шопен «Вальс» h-moll
  Ф. Шуберт «Скерцо» B-dur

Тема 2. Мастер-класс Ю.А. Монастыршиной на примере работы со студентами БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»:

- 2 курс БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» Хинская Анастасия (преподаватель Жукова Наталия Вячеславовна). Программа: И.С. Бах. ХТК I том. Прелюдия и фуга Fis-dur (1 час.)
- 4 курс БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» Тюхтина Тамарой (преподаватель Васильева Татьяна Васильевна), Абрамов Николай (преподаватель ЗРК РФ Писанко Валерий Иванович). (1 час)
  Программа: И.С. Бах. ХТК I том. Прелюдия и фуга b-moll
  И.С. Бах. ХТК II том. Прелюдия и фуга F-dur

Тема 3. Мастер-класс Ю.А. Монастыршиной на примере работы с обучающимися БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»:

- Чертенкова Виктория, 4 класс (преподаватель Быстрова Наталья Владимировна) (1 час.)
  Программа: Д. Шостакович «Лирический вальс»
  И.С. Бах. 3-х голосная инвенция c-moll
- Интонационная работа на примере «Детской» сонаты В. А. Моцарта. Скакунова Мария, 6 класс (преподаватель Быстрова Наталья Владимировна) (2 часа)
  Программа: Ф.Шопен-Лист «Желание»
  В.Гаврилин «Анюта-вальс»

Р.1.1.3. Презентация (2)
Тема 1. Презентация. «Этапы творческого процесса» (2 час.)

5. Организационно-педагогические условия реализации программы.

5.1. Требования к кадровому обеспечению.

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими кадрами, отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины, систематически повышающими свою профессиональную квалификацию.

Руководитель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: Юлия Александровна Монастыршина, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры мировой музыкальной культуры ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии имени А.Н. Косыгина».

5.2. Ресурсное обеспечение.

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» обеспечивает необходимые условия для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по всем видам обучения.

Каждый слушатель обеспечивается доступом к библиотечным, аудио, видео фондам, персональным компьютерам, доступом к информационным ресурсам сети

Интернет, мультимедиа аппаратурой, используемыми в образовательном процессе БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, в том числе, изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. Библиотечный фонд также включает издания основной учебной, методической и нотной литературы для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в образовательных организациях дополнительного образования.

Фонотека укомплектована аудио-видео фондами, мультимедийными материалами согласно направлению подготовки программы.

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

– концертный зал на 513 посадочных мест с двумя концертными роялями, пультами, звукотехническим и мультимедийным оборудованием;

– малый концертный зал на 150 посадочных мест с двумя концертными роялями, пультами, звукотехническим и мультимедийным оборудованием;

– библиотеку с читальным залом и выходом в сеть Интернет и фонотеку;

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.

6. Формы аттестации.

Слушатель, успешно выполнивший все требования образовательной программы, допускается к итоговой аттестации. Формой итоговой аттестации является круглый стол и составляет – 1 час.

7. Перечень оценочных средств текущего контроля

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	Круглый стол	Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения определенного круга вопросов, проблем и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для обсуждения в рамках круглого стола

Перечень дискуссионных тем
для обсуждения в рамках круглого стола

1. Риторические фигуры и виды риторических фигур в творчестве И.С. Баха.
2. Специфика полифонической фактуры у И.С. Баха.
3. Применение педали в сочинениях И.С. Баха.
4. Динамика у И.С. Баха. Основные динамические особенности баховского стиля.
5. Интонирование на фортепиано. Барочная, классическая, романтическая интонация.
6. Особенности работы над произведениями В. А. Моцарта на примере «Детской» сонаты.
7. Интонирование у Ф. Шопена на примере малых форм (прелюдии, мазурки, ноктюрны).

8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы.

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

9. Методические материалы.

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации используются:

Основная литература (книги, учебные пособия):

1. Специфика работы над клавирными сочинениями И.С. Баха на примере циклов французских сюит, Москва, 2015
2. Монастыршина Ю.А. Работа над детским баховским репертуаром на примере шести, двенадцати прелюдий, а также тетради А.М. Бах, Москва, 2015
3. Монастыршина Ю.А. Работа над инвенциями и симфониями И.С. Баха по методу М. Юдиной, Москва, 2016
4. К проблеме постановки рук на фортепиано. Работа над мелкой техникой, Москва, 2016
5. Монастыршина Ю.А. Фортепианный исполнительский инструментарий: динамика, орнаментика, педаль, артикуляция, звук, форма, стиль, Москва, 2017

Интернет-источники:

1. Монастыршина Ю.А. Цикл баховских инвенций и симфоний: прочтение Г. Гульда в срезе современной культуры, научная статья по специальности «Искусство. Искусствоведение», 2016 г.