

Рабочие программы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей фортепиано государственных профессиональных образовательных организаций"

3.4. Рабочая программа по модулю 1 "Нормативно-правовой"

Тема 1.1. Актуальные вопросы законодательства об образовании в сфере культуры и искусства в Российской Федерации

Сущность образования в сфере культуры и искусства как социокультурного феномена. Историко-культурный анализ системы образования в сфере культуры и искусства. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). Основные принципы Закона об образовании. Особенности организации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017): основные цели и задачи.

Тема 1.2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка профессиональных образовательных организаций

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовые отношения в системе образования. Право на занятие педагогической деятельностью. Особенности отстранения от работы педагогических работников. Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ. Продолжительность рабочего времени педагогических работников. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Длительный отпуск педагогических работников. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником.

Профессиональные стандарты: понятия, определения, назначение, структура и содержание. Актуальные проблемы внедрения профстандартов в учреждениях культуры. Применение профстандартов.

3.5. Рабочая программа по модулю 2 "Педагогика и психология"

Тема 2.1. Психологические аспекты профессионального и личностного развития преподавателей профессиональных образовательных организаций

Понятие, сущность эмоционального интеллекта. Функции эмоционального интеллекта в процессе развития личности. Взаимосвязь эмоционального интеллекта с уровнем развития профессиональной

мотивации. Потребности личности как основа формирования мотивационной сферы. Внешняя и внутренняя мотивация: особенности, механизмы реализации, результат. Стратегии профессиональной деятельности в зависимости от вида мотивации. Локус контроля личности: на себя, на других, на задачу. Профессиональное выгорание: понятие, причины, стадии профилактики. Трансфессия.

Тема 2.2. Технология развития коммуникативных навыков в профессиональной деятельности преподавателей

Общение как механизм взаимодействия в социальной сфере. Инструментальная и личностная направленность общения. Уровни общения. Особенности делового общения. Функции делового общения. Этапы делового общения. Особенности этикета в деловом общении.

Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. Структура речевой коммуникации. Правила, стратегии и тактики коммуникации. Невербальная коммуникация. Различия между вербальной и невербальной коммуникацией. Особенности "языка телодвижений" в процессе делового общения. Перцептивная сторона общения. Восприятие. Социальная перцепция. Первое впечатление и точность интерпретации. Типичные ошибки первого впечатления. Роль установки в восприятии. Имидж. Каузальная атрибуция. Общая характеристика стереотипов. Понятие межличностной аттракции.

Основы культуры речи.

Тема 2.3. Современные методы психической саморегуляции как эффективный способ борьбы со стрессом

Саморегуляция в психологии: методы и приемы. Виды саморегуляции. Техники психической саморегуляции. Нервно-мышечная релаксация. Идеомоторная тренировка. Сенсорная репродукция образов. Аутогенная тренировка.

3.6. Рабочая программа по модулю 3 "Информационные технологии"

Тема 3.1. Современные информационные технологии в деятельности преподавателей профессиональных образовательных организаций

Современные технические средства обучения: обзор, характеристика. Современное программное обеспечение для преподавателей. Основы работы с прикладным программным обеспечением для обработки текста, графики. Создание электронных образовательных ресурсов, их использование в глобальных и локальных сетях.

Тема 3.2. Использование мультимедийных технологий в профессиональных образовательных организациях

Мультимедиа. Особенности внедрения мультимедийных технологий в систему дополнительного образования. Формы применения мультимедиа технологий в дополнительном образовании.

Тема 3.3. Способы применения специального программного обеспечения в процессе обучения игре на фортепиано (нотаторы)

Особенности применения информационных технологий в дополнительном образовании. Finale – программа для набора и вёрстки нотного текста, Band-in-a-Box, Cakework – программы для создания минусовок, SoundForge– программа для обработки музыкальных фрагментов (изменение формата, обрезка), TimeFactory – программа для изменения тональности и темпа. Sibelius – популярный редактор нотных партитур для Microsoft Windows, Mac OS, Mac OS X и RISC OS от компании Sibelius Software (теперь часть Avid Technology). Особенности создания документа при оформлении партитуры. Окно быстрого запуска. Создание нового документа. Работа с партитурными шаблонами. Первоначальное оформление партитуры. Сохранение документа. Интерфейс программы. Перемещение по партитуре, изменение масштаба. Варианты отображения партитуры. Панели инструментов. Вызов дополнительных панелей. Контекстное меню. Способы нотного набора: мышь, клавиатура, midi-клавиатура, виртуальная клавиатура. Практика набора нотного текста с использованием манипулятора - компьютерной мыши. Ввод нотных знаков. Основы работы с одnogолосной партитурой. Основы работы с многоголосной (полифонической) партитурой. Нюансы и штрихи: вызов, постановка, изменение. Редактирование. Вывод партитуры на печать.

Тема 3.4. Создание ИТ – инфраструктуры современного образовательного пространства в сфере культуры и искусства

Формирование информационного пространства в сфере культуры. Цифровизация в сфере культуры и искусства. Оснащенные мультимедийным оборудованием и быстрым интернетом.

Тема 3.5. Перспективные цифровые технологии в сфере образования: искусственный интеллект, виртуальная реальность и блокчейн
Блокчейн, искусственный интеллект и виртуальная реальность. Технологии искусственного интеллекта (ИИ).

3.7. Рабочая программа по модулю 4 "Предметная деятельность"

Тема 4.1. Особенности развития исполнительского мастерства студентов в контексте задач педагогики инструментального исполнительства

Компоненты исполнительского и педагогического мастерства музыканта. Структура деятельности музыканта. Факторы эффективности. Некоторые особенности развития исполнительных навыков пианиста. Творческое развитие музыканта в исполнительской деятельности. Методы и приемы развития исполнительских навыков пианиста.

Тема 4.2. Педагогические приемы работы над инструктивным материалом. Средства музыкальной выразительности как основа раскрытия художественного образа

Гаммы. Этюды. Этапы работы над инструктивным материалом. Некоторые приемы и методы, используемые в работе над инструктивным материалом с учащимися.

Тема 4.3. Способы и методы преодоления технических трудностей в фортепианной фактуре

Сущность понятия фортепианной техники. Виды фортепианной техники. Характеристика и способы использования основных видов техники. Упражнения как метод развития фортепианной техники. Гаммы. Этюды. Этапы работы над инструктивным материалом. Некоторые приемы и методы, используемые в работе над инструктивным материалом с учащимися.

Тема 4.4. Аппликатура как одно из средств художественной выразительности музыкальных произведений

Аппликатура. Принципы аппликатуры. Влияние выбора аппликатуры на техническую составляющую исполнения произведения. Методика работы с учеником над аппликатурой.

Тема 4.5. Артикуляционные приемы инструментального исполнительства и их использование в различных музыкальных стилях. Типология артикуляционных знаков в сонатах Й. Гайдана

Артикуляция и артикуляционные задачи. Игра с акцентами. Игра в различных ритмах в сочетании с различной артикуляцией. Координационные задачи и развитие полифонического слуха при игре гамм.

Артикуляция в системе средств исполнительской выразительности в клавирной музыке Й. Гайдана. Знаки артикуляции. Роль артикуляционных знаков в определении инструментальной специфики клавирных сонат. Анализ артикуляционных знаков в сонатах. Артикуляция и игровая логика. Артикуляция и вариативность.

Тема 4.6. Формирование комплекса технических умений и навыков у студентов фортепианных отделений профессиональных образовательных организаций

Техника как искусство воплощения замыслов. Взаимосвязь музыкального и технического развития студентов фортепианных отделений. Приемы и методы развития технических навыков. Основные недостатки в развитии техники и пути их преодоления.

Тема 4.7. Развитие элементов мелодического интонирования и гармонического слуха в процессе обучения игре на фортепиано

Понятие интонирования в музыкальном искусстве. Интонирование на фортепиано. Методы формирования навыка интонирования на фортепиано. Гармонический слух и основные методы его развития.

Тема 4.8. Особенности организации работы над созданием транскрипций, переложений и репертуарных сборников

Транскрипция. Творческий характер переложений музыкальных произведений. Средства музыкальной выразительности. Инструментальные средства воплощения музыкальных произведений. Создание, воспроизведение и восприятие музыкальных произведений как единый творческий процесс. Творческий характер переложения. Основные принципы переложения. Практика переложения музыкальных произведений. Анализ переложений. Приемы переложений. Особенности формирования репертуарных сборников.

Тема 4.9. Приемы импровизации и подбора аккомпанемента в специфике работы пианиста-концертмейстера

Основные приемы импровизации: гармонический, мелодический, ритмический. Использование специфических ресурсов фортепиано в импровизации. Построение формы в свободной импровизации.

Тема 4.10. Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения в классе специального фортепиано: основные этапы и методы работы

Первоначальное ознакомление с произведением. Знакомство с фактурой и структурой нотного текста. Чтение с листа и последующий разбор произведения. Детальная работа над произведением. Работа над техникой исполнения. Работа над музыкальной формой, фразировкой, артикуляцией. Работа над музыкальным звуком, динамикой, ритмом. Работа над художественным образом произведения, интерпретация произведения.

Тема 4.11. Основные принципы подбора учебного и концертного репертуара для студентов фортепианных отделений

Подбор репертуара для развития технических навыков. Количественная сторона репертуара. Особенности подбора концертного репертуара в классе специального фортепиано. Составление программы концерта. Психолого-педагогические особенности разучивания репертуара.

Тема 4.12. Особенности использования важнейших компонентов музыкального исполнительства: динамики, стиля, артикуляции, аппликатуры, педализации

Закономерности и формы работы над фортепианной динамикой. Роль артикуляции и работы над звуком в фортепианных произведениях. Аппликатурные принципы в работе с учащимися фортепианных отделений. Виды педали. Педализация и ее особенности.

Тема 4.13. Интонирование как средство развития образного мышления студентов на фортепианном отделении профессиональных образовательных организаций

Интонирование. Исполнительское интонирование в фортепианной игре. Речевая и исполнительская интонация. Кантилена как составная часть

интонации. Приемы интонирования *legato* в педагогической практике. Методы формирования навыка интонирования на фортепиано.

Тема 4.14. Основные принципы организации репетиционной и концертной работы преподавателей фортепианных отделений

Концертное выступление. Концертная практика. Особенности подбора концертного репертуара в классе специального фортепиано. Этапы подготовки концертного номера. Сценическое волнение учащихся в классе фортепиано и способы его устранения.

Особенности организации репетиционной работы на фортепианном отделении.

Тема 4.15. Эффективные приемы развития артистизма у студентов в процессе обучения игре на фортепиано

Артистизм. Сценическое перевоплощение в музыкально-исполнительской деятельности. Сценическое внимание. Формирование надежности студента в концертном выступлении.

Тема 4.16. Особенности развития навыков прочтения и расшифровки авторского нотного текста у студентов фортепианных отделений профессиональных образовательных организаций

Техника чтения с листа: ритм, чтение горизонтали, аппликатурная техника, двигательные навыки, чтение вертикали. Техника ускоренного восприятия.

Тема 4.17. Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций в различных музыкальных жанрах

Работа над художественным образом произведения, интерпретация произведения. Способы достижения уровня образной завершенности интерпретации музыкального произведения.

Тема 4.18. Семантические аспекты работы с музыкальным текстом при обучении игре на фортепиано

Семантика и структура двухголосной фактуры старинных клавирных пьес. Интонационная лексика и артикуляция пластических и риторических фигур. Интонационная лексика и сюжетные виды музыкального диалога в классической музыкальной теме. Структура и функции музыкального орнамента в контексте сюжетных диалогов.

Тема 4.19. Эффективные способы освоения нотного материала студентами старших курсов. Систематизация изучения педагогического репертуара

Освоение ритмической графики. Освоение высотной графики. Внутренний слух. Зрительное восприятие нотного текста. Ускоренное восприятие текста. Вопросы аппликатурной техники. Игра, не глядя на клавиатуру. Ошибки учащихся при чтении нот с листа.

Роль и значение педагогического репертуара в воспитании юного пианиста. Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар. Работа над музыкальным произведением.

Тема 4.20. Особенности артикуляции в клавирных сонатах И.С. Баха

Теоретические основы работы над полифонией. Сущность понятия "полифония". Особенности работы над полифоническим произведением. Раскрытие основных исполнительских задач. Процесс работы над полифоническим произведением И.С. Баха на примере трехголосной инвенции e-moll. Выявление трудностей, практические методы и приемы их преодоления в работе над трехголосной инвенцией e-moll И.С. Баха.

Тема 4.21. Развитие творческого и технического понимания специфики слухо-мыслительных процессов у студентов фортепианных отделений профессиональных образовательных организаций

Музыкальный слух и его разновидности. Развитие музыкального слуха. Мышление. Виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. Развитие музыкального мышления. Развитие музыкального мышления в процессе сочинения музыки.

Тема 4.22. Основные принципы подготовки студентов к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти

Музыкальная память. Виды музыкальной памяти и способы ее развития. Мышечная, концептуальная, визуальная и слуховая память. Правила запоминания музыкального материала.

Тема 4.23. Фортепианное наследие композиторов венской школы: история, педагогика, интерпретация

Классическая соната в классе фортепиано. Творческое наследие Л.Бетховена в контексте переломного периода фортепианной фактуры. Техника как средство художественной выразительности. Клавирные сонаты Й. Гайдана в контексте изучения камерной музыки. Моцарт. Фортепианные дуэты.

Тема 4.24. Роль ансамблевого музицирования в развитии навыков публичного выступления и исполнительской техники в классе общего фортепиано

История фортепианного дуэта. Цель и специфика обучения детей в классе фортепиано. Ансамблевое музицирование как одна из форм развивающего обучения. Основы ансамблевой техники.

Тема 4.25. Основные характеристики музыкальной формы и исполнительского формопостроения

Феномен музыкальной формы. Исполнительское формопостроение. Определение художественной формы произведения. Создание целостной музыкальной формы: объединение звучания, объединение движения. Форма музыкального произведения. Разбор формы.

Тема 4.26. Формирование основных навыков звукоизвлечения при обучении игре на фортепиано

Процесс звукоизвлечения и технические приемы в работе над звуком. Слуховой контроль и дослушивание звука. Ощущение горизонтального

движения и развития музыки. Особенности работы с образностью в музыкальных произведениях.