

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Специальный инструмент

Специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

Разработчики:

профессор И.А. Гербер
профессор В.А. Аверин
профессор С.Ф. Найко
профессор В.П. Зелёный
преподаватель В.А. Аникин

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Специальный инструмент» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Приступая к изучению дисциплины «Специальный инструмент», специалисты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно осваивать концертную программу, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполнение работы преподавателю.

3. Формы самостоятельной работы

Одной из основных форм обучения, имеющей большое значение в процессе воспитания и образования, является самостоятельная работа, которая связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта.

Цели самостоятельной работы студентов – закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений, навыков; приобретение дополнительных знаний и новой информации.

Нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы заключается не только в опасности отдельных технологических ошибок, но и в формировании неправильных привычек и вредных навыков.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Следует отметить, что степень сознательности, осмысленности в домашней работе находится в непосредственной связи с целенаправленностью занятий в классе. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных задач.

Обязательными условиями организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, их регулярность, при которой не только прочнее усваивается материал, но и легче воспитывается профессиональная

уверенность музыканта. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма самостоятельных заданий способствует продуктивности профессионального становления.

Для сохранения энергии и творческого тонуса музыканта следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. По этим соображениям следует предпочесть не «жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над техническим и художественным материалом.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над произведением.

Сама специфика курса «Специальный инструмент», являющегося важной составляющей в комплексе исполнительских дисциплин подразумевает то, что большой объём работы студентов ложится именно на самостоятельные формы изучения специфики игры на инструменте. Совершенствование навыков игры подразумевает воспитание художественного вкуса, более глубокое понимание стиля, жанров исполняемых произведений, развитие чувства ритма.

Основная цель этой формы работы студентов заключается не только в самостоятельном закреплении и осмыслении им технических элементов, отрабатываемых на занятиях, но и в интенсивном поиске художественной образности исполняемого произведения.

Специфика *функционального значения* самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт право педагогу:

- судить о степени освоения студентами учебного материала,
- следить за ростом их общего музыкального развития,
- оценить уровень заинтересованности студентов, их психологическую мотивацию,
- понять природу музыкальных способностей студентов,
- точнее использовать их индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Иными словами, предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет применить *индивидуальный подход* к каждому студенту, учитывающий его психологические особенности и художественные предпочтения.

Процесс организации самостоятельной работы студента в рамках данного курса можно условно поделить на два этапа:

- развитие навыков игры на инструменте, работа над техникой исполнения, закрепление навыков чтения нот с листа, свободная ориентация в нотном тексте, воспитание сознательной творческой дисциплины
- работа над художественной целостностью образного содержания исполняемого произведения

При этом следует помнить, что *оба этапа*, использующие различные методические установки, *должны взаимодополнять друг друга*. С одной стороны, освоение технического

мастерства даёт перспективу профессионального роста будущих специалистов и освоения вершин исполнительского мастерства. С другой стороны, образно-эмоциональное осмысление исполняемого произведения позволит преобразить самостоятельную работу студентов в подлинное художественное явление, что в конечно счёте и является целью обучающего процесса.

Немаловажное значение здесь приобретают формы работы, которые нацелены на самостоятельное изучение художественного материала. В качестве таких форм выступают:

- анализ аудио- и видеоматериалов, рекомендованных педагогом,
- работа с нотной и методической литературой,
- структурный анализ произведения,

4. Методические рекомендации по подготовке к концертным выступлениям, академическим концертам, экзаменам.

Подготовка студентов-народников к исполнительской деятельности занимает важное место в работе кафедры. Она является базовым элементом, обеспечивающим качественный уровень и эффективность всей учебно-воспитательной деятельности педагогов и студентов кафедры. В подготовке студентов к исполнительской деятельности естественным образом происходит совершенствование не только художественно-эстетических, но и организационно-методических качеств молодых музыкантов. Это та форма музыкальной деятельности, которая максимально развивает творческую самостоятельность студентов, актуализирует эстетический опыт, устанавливает продуктивные ассоциативные связи, приводит к наиболее полной самореализации личности студента. Вопросы развития исполнительского комплекса студентов и формирования их готовности к концертным выступлениям находятся под постоянным контролем педагогов по специальности и кафедры в целом.

Одно из центральных направлений учебно-воспитательной работы заключается в формировании у студентов потребности в концертных выступлениях при максимальной активизации собственного творческого потенциала. Мотивация здесь очевидна – это самореализация личности в профессиональном развитии, повышение оценки окружающих. В этих целях проводятся сольные и классные концерты студентов, кафедральные конкурсы. Поощряется подготовка и участие студентов в региональных, российских и международных конкурсах и фестивалях.

Любое концертное выступление концентрирует в себе стрессовую ситуацию и требует определённой психологической подготовки. Психологическую подготовку к исполнению на эстраде кафедра рассматривает как неотъемлемую составную часть профессионального обучения. При этом должно быть обеспечено единство профессиональной и психологической подготовки студентов к концертным выступлениям. Необходимо контролировать процесс развития и совершенствования артистических способностей, в том числе, – эмоционально-регулятивных (способности владеть собой в момент выступления). В индивидуальной работе педагога со студентами необходимо использовать методы, направленные на устранение неблагоприятных форм предконцертного состояния, таких как: неуверенность, страх, паника, апатия и т.д. Целесообразно воспитывать у молодых музыкантов умение справляться с волнением и преодолевать психофизическое напряжение, способность контролировать и регулировать концертное состояние на эстраде.

Необходимо учитывать закономерности концертно-сценической деятельности не только в ходе непосредственной подготовки к концерту, но и во время всей предварительной работы над концертной программой. В основе подготовки студентов к исполнительской деятельности должно лежать комплексное решение нескольких задач:

художественных (проникновение и передача глубины содержания исполняемого произведения); эмоциональных (особое отношение к эмоциональному образу произведения, умение погружаться в эмоционально-образный строй произведения, самоотдача); организационных (планирование процесса работы над произведением, выбор методов и средств работы); психологических (умение владеть собой, проявление волевых качеств, преодоление эстрадного волнения, нахождение оптимального сценического состояния, самоконтроль, способность корректировать свои действия в процессе исполнения).

Подготовку к концертному выступлению следует рассматривать системно, органично сочетая формирование взаимосвязанных компонентов: интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, психологических. Определяющее значение имеет формирование исполнительской воли. Особое внимание следует обратить на формирование положительного отношения к музыкально-исполнительской деятельности как одному из главных смыслов жизни; потребности будущего музыканта в реализации себя как концертного исполнителя, способности к самоотдаче. Здесь неоценимую помощь может оказать личный пример преподавателя, его активное участие в концертной жизни; совместно со студентами подготовленные и реализованные концертные выступления по типу «педагог-ученик».

На определённом этапе педагогу особое внимание следует обращать на показатели готовности студентов к концертному исполнению:

- качественное улучшение владения текстом,
- возникновение представления о целостности произведения,
- стабилизация качественного уровня игры,
- стабилизация исполнительского навыка,
- появление импровизационной свободы.

Необходимо обеспечить наличие технического и психологического резерва (прочность исполнения программы наизусть, резерв силы и выносливости и т.д.). Концертное выступление должно быть подготовленным и потому не вызывать негативных реакций. Следует развивать артистические качества студентов, поощрять желание играть на сцене, стремление продемонстрировать результаты как собственной работы, так и педагогического труда. К положительно зарекомендовавшим методам подготовки к концертному выступлению относятся методы аутогенной тренировки. Сюда же относятся и воспитание интеллектуально-творческих качеств: потребности в публичном выступлении, увлечённости творческим процессом, необходимой сосредоточенности. Студент должен уметь абстрагироваться от неблагоприятных объективно существующих факторов, таких как: непривычное звучание концертного инструмента, не всегда находящегося в качественном состоянии. При подготовке к концертному выступлению следует учитывать акустические особенности и соответственно уметь корректировать звуковой баланс.

Процесс подготовки студентов к концертному исполнению на эстраде включает в себя автоматизацию навыка исполнения. Программа должна быть не только подготовлена, но и обыграна, «прокатана» в разных аудиториях и обстоятельствах. Концертными площадками могут служить аудитории ДМШ и музыкальных училищ, другие помещения. Необходимость активизировать навык исполнения при публике в обстановке повышенной ответственности обуславливает целесообразность проведения коллективных уроков, где происходит прослушивание подготовленных программ и коллективное обсуждение. Коллективные уроки способны решать комплекс профессиональных задач:

– формировать способность студентов-баянистов, аккордеонистов, домристов, балалаечников, гитаристов корректировать своё исполнение с учётом различных психологических факторов (способность отключаться от всего, что мешает, предельно концентрировать внимание и волю на творческом процессе, умение распределять силы, быть своеобразным «сценаристом и режиссером» концертного действия);

- способствовать выработке общности эстетических позиций, (определение программных установок, анализ средств выразительности, общих и частных особенностей композиторского стиля на примере конкретных сочинений);
- вырабатывать навыки самостоятельности суждений, аргументированных решений, где при сохранении индивидуального видения накапливается опыт формирования коллективного мнения;
- создавать значительный багаж прослушанных музыкальных сочинений;
- актуализировать имеющиеся теоретические сведения и практический опыт;
- развивать компетентность межличностного и профессионального поведения.

Коллективные прослушивания могут проводиться в форме ролевой игры, в которой студенты выступают в разных ролях: концертанта, слушателя, критика. Это своего рода тренинговые формы обучения (формы интерактивного обучения). Кроме того, на коллективном уроке воссоздаётся модель педагогического коллектива, где происходит обсуждение и сравнительный анализ исполненных произведений, в результате чего вырабатываются определённые ценностные критерии, оттачивается культура высказывания и этика поведения.

Выступления учащихся на академических концертах, зачётах или экзаменах с психологической стороны приближаются к концертным выступлениям перед публикой. Однако привлечение студентов к концертным выступлениям в большей степени способствует их творческому росту и приобретению ценного артистического опыта. Публичные выступления, как одна из форм практики студентов исполнительских факультетов, должны быть необходимым элементом учебного процесса.