

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Рассмотрен и согласован
на заседании УМС КазНУИ
протокол № ____ от _____ 2024 г.

ПРОЕКТ
образовательной программы повышения квалификации педагогов
ТиПО и учителей школ группы искусства и культуры
«Творческая самореализация педагога-музыканта»

ПОДГОТОВЛЕНО:
к.п.н., профессор Хусаинова Г.А.,
м.п.н., старший преподаватель Щерботаева Н.Д.,
PhD, ст. преподаватель Кожебаев Д.Е.

Раздел 1. Общее положение

Образовательная программа курсов повышения квалификации музыкантов-педагогов «Творческая самореализация педагога-музыканта» предназначена для музыкантов-педагогов системы общего и дополнительного музыкального образования (ДМШ, ДШИ и т.д.) с казахским и русским языками обучения (далее – Программа).

Практическая значимость программы состоит в совершенствовании качеств, необходимых для творческой самореализации в профессиональной деятельности музыканта-педагога в соответствии с требованиями современного музыкально-образовательного процесса.

Раздел 2. Глоссарий

Творческая самореализация педагога является внутренним условием, движущей силой и мотивом осуществления предметных и социальных преобразований специалиста, напрямую связано с основными направлениями гуманизации образования.

Творческая самореализация педагога-музыканта – мера и способ реализации творческого потенциала музыканта-педагога во всех видах музыкально-педагогической деятельности.

Самореализация личности – многоаспектное понятие, рассматриваемое учеными как процесс, потребность, форма, цель и результат (В.И. Андреев, Л.Н. Коган, В.Е. Кемеров, В.А. Сластенин и др.)

Оркестр – объединенный коллектив музыкантов, играющих на разных инструментах (симфонический, народный, этнографический, вокально-инструментальный и др.)

Репертуар – совокупность произведений, исполняемых солистами, хором, оркестром, на концертной эстраде и т.д.

Репетиция – подготовка, повторение, исполнение произведений, отдельной сцены акта, спектакля, концерта, эпизода и т.д.

Цифровое фортепиано – электронный музыкальный инструмент, имеющий клавиатуру фортепиано и воспроизводящий звучание акустического фортепиано.

Синтезатор – электронный музыкальный инструмент, в основе работы которого лежит синтез звука.

Voice – (в синтезаторе и эл. инструменте) – предустановленные звуки инструментов. То есть, все те тембры, которые используются исполнителем для творческих задач. Например, это звуки фортепиано, скрипок, гитар, духовых инструментов и т.д.

Style – это предустановленные варианты автоаккомпанемента.

Автоаккомпанемент – это специальная функция, которая позволяет воспроизводить звучание целой музыкальной группы или оркестра в разных музыкальных стилях.

Инклюзия – включение людей в общественную жизнь независимо от психических и физических особенностей, не допуская дискриминации и обеспечивая равные права;

Инклюзивное образование – образовательное пространство, предполагающее совместное обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями психофизического здоровья и их здоровых сверстников;

Музыкально-педагогическая деятельность – владение педагогом определенным блоком профессиональных педагогических, психологических, а также специальных знаний, умений и навыков в рамках музыкального искусства;

Компетенция – совокупность знаний, умений и навыков специалиста, способствующих качественному осуществлению его профессиональной деятельности.

Анимационный фильм – анимационный видеоролик, созданный с помощью платформ, таких как Vyond или Powtoon. Обучающиеся приобретают навык визуализации музыкально-теоретической информации через анимацию, для использования на уроках музыки.

Видеофильм – основы видеомонтажа с помощью программ, таких как Adobe Premiere Cut или iMovie, развитие навыков редактирования видео, подбора музыкального материала, создание титров и наложение эффектов.

Музыкальные приложения – даётся обзор различных музыкальных приложений, таких как GarageBand, Yousician и MuseScore

Интерактивная доска – рассматриваются возможности и технологии применения интерактивной доски для демонстрации нотной грамоты, игр на запоминание музыкальных терминов, а также для анализа музыкальных произведений в режиме реального времени.

Цепное дыхание – певцы, составляющие партию, берут дыхание в разное время.

A'cappella – хоровое многоголосное пение без музыкального сопровождения.

Унисон – слитное звучание двух или нескольких звуков, совпадающих по высоте.

Хормейстер – дирижер, специализирующийся на управлении хором.

Тесситура – преобладающий высотный уровень исполнительской партии/

Раздел 3. Тематика Программы

Тематика данной программы является авторской. В ходе повышения и совершенствования квалификации на данном курсе музыкант-педагог получает мотивацию для дальнейшего развития своей профессиональной квалификации и творческой самореализации в выполняемой работе.

<p>Модуль 1 Творческая самореализация педагога-музыканта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Современные дидактические концепции. 2. Особенности творческой самореализации педагога-музыканта. 3. Воспитание в едином музыкальном педагогическом процессе. 4. Компоненты музыкально-педагогической культуры учителя. 5. Педагогические технологии и мастерство учителя музыки.
<p>Модуль 2 Творческая самореализация педагога-музыканта в вокально-хоровой деятельности</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Методологическая сущность творческой самореализации педагога-музыканта в ходе вокально-хоровой деятельности. 2. Значение творческой самореализации педагога-музыканта в ходе вокально-хоровой деятельности. 3. Творческая самореализация каждого субъекта вокальной деятельности. 4. Формирование вокальных исполнительских способностей на основе художественно-образного мышления. 5. Описание условий в системе школьного музыкального образования, необходимых для вокального воспитания детей.
<p>Модуль 3 Творческая самореализация педагога-музыканта с использованием компьютерных технологий</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание презентации. 2. Составление анимационного материала. 3. Особенности использования интерактивной доски на уроках музыки в школе. 4. Создание и монтаж видеофильмов. 5. Использование музыкальных приложений.
<p>Модуль 4 Организация школьного оркестра казахских народных инструментов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовительный этап в организации работы школьного оркестра. 2. Формы и методы работы в оркестре. 3. Традиционный инструментальный состав народного оркестра. 4. Особенности организации репетиционного процесса. 5. Оркестровая этика.

Модуль 5 Инструментально исполнительская подготовка педагога-музыканта на синтезаторе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Актуальность и специфика обучения игре на синтезаторе. 2. Ознакомление со структурой и функциональными возможностями синтезатора. 3. Изучение ритмических основ, тембров и стилей синтезатора, используемых в аккомпанементе. 4. Работа над аккомпанементом и мелодией. Правая рука. Использование разных тембров, стилей. 5. Режим «АСМР» – автоаккомпанемент. Вариативная импровизация аккомпанемента в различных стилях на основе выбранного песенного репертуара.
Модуль 6 Особенности современной инклюзивной подготовки педагога-музыканта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Историко-теоретические предпосылки развития инклюзивного музыкального образования за рубежом и в Казахстане. 2. Инклюзивное образование и практика в искусстве. Теоретические особенности инклюзивной подготовки педагога-музыканта. 3. Нормативно-правовая база, обеспечивающая инклюзивную деятельность. 4. Педагогические условия подготовки педагога-музыканта. 5. Изучение особенностей психофизических отклонений детей с особенностями развития. Методы арт-терапии как элемент обучения.

Раздел 4. Цель, задачи Программы и ожидаемые результаты;

Цель программы – раскрыть процесс изучения современных направлений творческой самореализации педагога-музыканта в условиях современной общеобразовательной и дополнительной системы обучения.

Задачи программы:

- раскрыть содержание современных тенденций развития непрерывной системы музыкального образования;
- изучение и освоение содержания современных мультимедийных технологий;
- формирование справочного аппарата по изучаемым вопросам;
- совершенствование способностей по расширению профессионального кругозора в ведущих областях системы музыкального образования.

Ожидаемые результаты обучения:

- знание и понимание педагогом-музыкантом педагогических и методических основ музыкально-образовательной системы;

- умение применять практические основы профессионально-ориентированной вокально-хоровой деятельности;
- формирование навыков практического применения мультимедийных технологий в области общего и дополнительного музыкального образования;
- формирование навыков использования синтезатора в ходе ежедневной музыкально-педагогической практики;
- формирование навыков организации детских оркестров.

Раздел 5. Структура и содержание Программы

Программа состоит из шести модулей:

1. Творческая самореализация педагога-музыканта.
2. Творческая самореализация педагога-музыканта в вокально-хоровой деятельности.
3. Творческая самореализация педагога-музыканта с использованием компьютерных технологий.
4. Организация школьного оркестра казахских народных инструментов.
5. Инструментально-исполнительская подготовка педагога-музыканта на синтезаторе.
6. Особенности современной инклюзивной подготовки педагога-музыканта.

Модуль 1.

Показ научно-дидактических, методических основ процесса творческой самореализации педагогов-музыкантов на современном материале. Разбор современного опыта повышения профессионального мастерства музыкантов-педагогов общеобразовательной системы и системы дополнительного музыкального образования, где показана первостепенная задача и необходимое условие модернизации – формирование творческой самореализации музыкантов-педагогов, как высшего уровня их профессионализма, компетентности и личностного саморазвития. Актуализация успешности педагогической деятельности каждого педагога-музыканта, которая во многом зависит от умения и способности каждого специалиста мобилизовать свои собственные усилия, свой творческий потенциал на систематическую умственную работу, рационально выстраивать свою педагогическую систему, управлять своим эмоциональным и психологическим состоянием, а также использовать свои возможности и проявлять творческую активность.

Модуль 2

Вокально-хоровая деятельность педагога музыканта – это формирование практических навыков, развитие музыкальных способностей, а также работа над эмоциональной выразительностью в исполнении. Вокально-хоровая работа над произведением состоит из следующих этапов:

ознакомление с песней, освоение мелодии и текста, работа над выразительностью интерпретации, закрепление и повторение. В процессе вокально-хоровой деятельности формируются умения: слуховой самоконтроль, необходимый музыканту-исполнителю для исполнительской деятельности; рефлексия на собственное исполнение; самоанализ и самооценка собственных исполнительских действий; выражение в исполнении эмоций, соответствующих художественному образу музыкального произведения.

Модуль 3

В рамках изучения данной темы рассматриваются методы и инструменты для создания презентаций для уроков музыки и музыкальных занятий. Обучающиеся смогут использовать программы, такие как PowerPoint, Prezi, Canva или Google Slides, для разработки слайдов с текстом, изображениями и видео. Упор делается на использование графики и анимации для улучшения восприятия информации. Рассматриваются возможности и технологии применения интерактивной доски для демонстрации нотной грамоты, игр на запоминание музыкальных терминов, а также для анализа музыкальных произведений в режиме реального времени. Формируются навыки создания музыкальных клипов, документальных фильмов о музыке или видео проектов, навыки редактирования видео, подбор музыкального материала, создание титров и наложение эффектов, что способствует развитию как технических, так и художественных способностей.

Модуль 4

Показаны особенности организации школьного оркестра казахских народных инструментов. Раскрываются основные условия формирования коллектива оркестра народных инструментов. Показаны возможности подготовительного этапа в организации работы школьного оркестра. Разбирается необходимая материально-техническая база. Актуализируется значение воспитательной работы с учащимися в оркестре народных инструментов. Даются формы и методы работы в оркестре. Приводятся исторические сведения. Подбор репертуара и особенности организации репетиционного процесса. Рассматривается значение оркестровой этики и создания творческой атмосферы на занятиях по оркестру.

Модуль 5

Использование цифрового фортепиано и синтезатора на уроках музыки и музыкальных занятиях. Знакомство с инструментом, историческая справка. Специфика цифрового фортепиано и синтезатора: знакомство с функциональной панелью, использование различных тембров, стилей и ритмических основ. Использование автоаккомпанемента. Вариативная импровизация аккомпанемента в различных стилях для выбранного песенного репертуара.

Модуль 6

Особенности инклюзивной подготовки будущего педагога музыканта: историческая справка (историко-теоретические предпосылки). Инклюзивные

элементы в искусстве. Педагогические условия, необходимые для подготовки будущего педагога-музыканта, а также теоретические особенности инклюзивной подготовки. Психофизические особенности развития особенных детей. Использование арт-терапии как элемент обучения в инклюзивном классе.

Раздел 6. Организация учебного процесса

Учебный процесс будет организован очно и онлайн при необходимости в форме: лекций, семинаров, проектно-практической работы группах, презентаций мини-урока, круглых столов, самостоятельная работа и др. При организации образовательного процесса в целях контроля и оценки знаний слушателей проводится защита мини-урока/проектной работы.

Продолжительность курса: 80 часов.

1 академический час курса – 45 минут.

Категория слушателей: музыканты-педагоги общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования.

Форма обучения: очная с применением онлайн образовательных технологий.

Контроль знаний: Зачет.

Контроль знаний осуществляются на практических занятиях. Самостоятельная работа представляется в виде конспектов научной и методической литературы.

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение Программы

В модулях могут использоваться различные литературные источники, исследования в области оценки эффективности образовательных технологий, статьи и публикации о передовых методах анализа данных и использования цифровых инструментов в образовании.

Также предполагается использование онлайн-ресурсов, вебинаров и других интерактивных материалов для обогащения обучающего процесса. Преподаватели могут рекомендовать слушателям определенные источники для самостоятельного изучения и расширения знаний по темам модулей.

По окончании курса слушатели будут владеть следующими навыками и знаниями:

1. Умение применять в своей практике информационно-коммуникационные технологии и внедрять уникальные формы проведения уроков музыки и музыкальных занятий для повышения качества школьного и дополнительного образования.
2. Получат знания по теории и методике преподавания уроков музыки и музыкальных занятий, научатся конструировать соответствующие виды музыкальной деятельности согласно представленным требованиям.

Учебно-методический план курса

№	Наименование модулей и тем	Всего часов	В том числе		
			Лекции/практические	Проверка СРС	СРС
1.	Творческое самовыражение педагога-музыканта				
1.1	Современные дидактические концепции	2	1	1	1
1.2	Особенности творческой самореализации педагога-музыканта	2	1		1
1.3	Воспитание в едином музыкальном педагогическом процессе	2	1		1
1.4	Компоненты музыкально-педагогической культуры учителя	2	1		1
1.5	Педагогические технологии и мастерство учителя музыки	2	1		1
2.	Творческое самовыражение педагога-музыканта в вокально-хоровой деятельности				
2.1	Методологическая сущность творческого самовыражения педагога-музыканта в ходе вокально-хоровой деятельности	3	1	1	1,5
2.2	Значение творческой самореализации педагога-музыканта в ходе вокально-хоровой деятельности	3	1		1,5
2.3	Творческое самовыражение каждого субъекта вокальной деятельности	3	1		1,5
2.4	Формирование вокальных исполнительских способностей на основе художественно-образного мышления	3	1		1,5
2.5	Описание условий в системе школьного музыкального образования, необходимых для вокального воспитания детей	3	1		1,5

3.		Творческое самовыражение педагога-музыканта с использованием компьютерных технологий.			
3.1	Создание презентации	3	1	1	1,5
3.2	Составление анимационного материала	3	1	1	1,5
3.3	Особенности использования интерактивной доски на уроках в школе	3	1		1,5
3.4.	Создание и монтаж видеофильмов	3	1		1,5
3.5	Использование музыкальных приложений	3	2		1,5
4.	Организация школьного оркестра казахских народных инструментов				
4.1	Подготовительный этап в организации работы школьного оркестра	2	1	1	1
4.2	Формы и методы работы в оркестре	2	1		1
4.3	Традиционный инструментальный состав народного оркестра	2	1		1
4.4	Особенности организации репетиционного процесса	2	1		1
4.5	Оркестровая этика	2	1		1
5.	Инструментально-исполнительская подготовка педагога-музыканта на синтезаторе				
5.1	Актуальность и специфика обучения концертмейстерскому мастерству на синтезаторе	3	1	1	1,5
5.2	Ознакомление со структурой и функциональными возможностями синтезатора	3	1		1,5
5.3	Изучение ритмических основ, тембров и стилей синтезатора, используемых в аккомпанементе	3	1		1,5
5.4	Работа над аккомпанементом и мелодией. Правая рука. Использование разных тембров, стилей	3	1		1,5

5.5	Режим «АСМР» – автоаккомпанемент. Вариативная импровизация аккомпанемента в различных стилях на основе выбранного песенного репертуара.	3	1		1,5
6.	Особенности современной инклюзивной подготовки педагога-музыканта				
6.1	Историко-теоретические предпосылки развития инклюзивного музыкального образования за рубежом и в Казахстане	3	1	1	1,5
6.2	Инклюзивное образование и практика в искусстве. Теоретические особенности инклюзивной подготовки педагога-музыканта	3	1	1	1,5
6.3	Нормативно-правовая база, обеспечивающая инклюзивную деятельность	3	1		1,5
6.4	Педагогические условия подготовки педагога-музыканта	3	1		1,5
6.5	Изучение особенностей психофизических отклонений детей с особенностями развития. Методы арт-терапии как элемент обучения	3	2		1,5
	Итого:	80	32	8	40

Раздел 8. Оценивание результатов

Итоговая сертификация по программе осуществляется в форме самостоятельной работы по 6 модулям.

Самостоятельная работа.

В ходе самостоятельной работы слушатели выполняют индивидуальное проектное задание.

Критерии оценки самостоятельной работы.

Для проведения самостоятельной работы выделяются следующие критерии:

- 1) нереализовано – менее 50;
- 2) частично реализовано – 50-74 балла;
- 3) реализовано полностью – 75-100 баллов.

Для определения уровня освоения профессиональных компетенций музыкантов-педагогов в ходе защиты индивидуального проектного задания применяются следующие параметры:

- 1) усвоение содержания учебного материала по изучаемым модулям;
- 2) применение теоретических знаний на практике.

Шкала перевода баллов в оценки

Оценка	Баллы
5	90-100
4	75-89
3	50-74
2	Менее 50

Раздел 9. Посткурсовое сопровождение

1. В системе посткурсового сопровождения на первом этапе осуществляется взаимодействие профессорско-преподавательского состава, реализующего программы повышения квалификации, и участников повышения квалификации через применение различных средств связи (эл.почта, мессенджеры, соцсети, фейсбук, WhatsApp и т.д.).

2. На следующем этапе педагоги обнаруживают потребность в освоении новых форм общения и совместной деятельности. Содержанием общения является изучение успешных педагогических практик, в том числе, и в сети интернет. Для этого ведется научно-методическое обеспечение слушателей (учебники, учебно-методические пособия, публикации, издания и т.д.)

3. Посткурсовое сопровождение позволяет музыкантам-педагогам, освоившим содержание программы повышения квалификации продолжить освоение материала посредством семинаров, вебинаров, круглых столов, а также участием в профессиональных конкурсах.

Раздел 10. Список основной и дополнительной литературы

1. Бермус А.Г. Практическая педагогика: учебное пособие для вузов / А.Г. Бермус. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2024. – 127 с. – (Высшее образование).
2. Бодина Е. А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учебник для вузов / Е.А. Бодина. – Москва: Юрайт, 2024. – 333 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5534-02988-8.
3. Гребенюк О.С. Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для вузов / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – 2-е изд., доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 410 с. – (Высшее образование).

4. Коджаспирова Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г.М. Коджаспирова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 711 с.
5. Педагогика : учебник и практикум для вузов / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под редакцией П.И. Пидкасистого. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 408 с.
6. Слизкова Е.В. Педагогика дополнительного образования. Методика работы вожакого : учебное пособие для вузов / Е.В. Слизкова, И.И. Дереча. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 149 с.
7. Утемов В.В. Креативная педагогика : учебное пособие для вузов / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2023. – 237 с.
8. Дедюхина О.В. Творческая самореализация педагога-музыканта в учреждении дополнительного образования детей / ВЕСТНИК МГУКИ ♦ 2011 №6 (44), ISSN 1997-0803
9. Нотная папка для синтезатора. М.: Дека-ВС, 2006.
10. Клип И.Л. Учусь аранжировать – М, 1999.
11. Кузьмичева Т.А. Произведения для клавишного синтезатора. Волшебные клавиши. Учебное пособие для учащихся младших и средних классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. – Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004.
12. Кургузов С. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое пособие, Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 88 с.
13. Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное пособие. – М.: Изд. В. Катанский, 2008.
14. Стрелецкий С., Тимонин М.Ю. Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе. – Новосибирск: Арт-Сервис, 2006.
15. Одинцова С.А. Вокалды-хор тәрбиесі [Мәтін] : оқу құралы / С.А. Одинцова, К.Г. Гаркуша, Ф.Ж. Абдихаева ; Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. – Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2017. – 158 с. : ил.
16. Курмышева Л.К. Инклюзивное образование: зарубежный опыт // Сибирский педагогический журнал. – 2012. - №9. –221с.
17. Бажкенова Г. Только не говорите, это слишком // Издательство "Мемлекеттік Қызмет–Государственная служба". – 2018 г. – С. 13-58.
18. Лихачева В.Б. Инклюзивное образование: современное состояние, проблемы и перспективы //urok.1sept.ru/статья/657801/
19. Христидис Т.В. Артпедагогика как область научно-практического знания // Вестник МГУКИ. – 2016. – № 6(74). – С. 141.
20. Смирнов А.А. Инклюзивное музыкальное образование: зарубежный и отечественный опыт // Среднее профессиональное образование. – 2015. – №1. – С. 56.
21. Чиркова Е.Ю. Начальный этап инклюзивного обучения по фортепиано детей с ограниченными возможностями здоровья // <http://www.dshi10.w500.ru/inkluz.htm>

22. Беляева С.И. Инклюзивное музыкальное образование: зарубежный и отечественный опыт // III открытая городская научно-практическая конференция с межрегиональным участием «Адаптация системы музыкального образования к потребностям ребенка: инклюзивное обучение, обучение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, социальная педагогика». – Сыктывкар, 2016. – 17-22 с.
23. Дж. Алвин, Уорик Эриел. Музыкальная терапия для детей с аутизмом // изд. Теревинф, 2008 г. – 208 с.
24. Шендрик И.Г. Самореализация личности в контексте проектирования образования // Педагогика, 2004. – №4. – С. 36.
25. Яконюк В.Л. О профессиональной мотивации педагога-музыканта // Музыка в школе, 2008. – № 2. – С.24-26.
26. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика. М., 2018.
27. Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором. М. 2003.