MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE

P R O G R A M A

PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

DISCIPLINA DE EXAMEN:

EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ

(ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)

2015

Notă de prezentare

Programa de faţă se adresează absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior artistic care vor desfășura activităţi didactice în cadrul ariei curricular arte – specializarea muzică – din învăţământul preuniversitar. La elaborarea prezentei programe au fost luate în considerare studiile din domeniul curricular efectuate pe plan naţional și internaţional, alături de opiniile unor cadre didactice cu o bogată experienţă didactică și artistică. Datorită caracterului preponderent practic al disciplinelor artistice, profesorul trebuie să facă demonstraţia că are capacitatea de a parcurge procesul instructiv-educativ la un nivel artistic convingător.

Programa urmărește:

* Consolidarea pregătirii de specialitate corespunzătoare competenţei didactice, a profesorului de educaţie muzicală / educaţie muzicală specializată;
* Actualizarea bazei teoretice și practice privitoare la aspectele didactice fundamentale care se leagă de realizarea educaţiei musicale în învăţământul de cultură generală / vocaţional;
* Corelarea conţinuturilor de specialitate cu planurile-cadru și curriculumul naţional în vigoare;
* Aplicarea didacticii specialităţii în activitatea la clasă, ţinând cont de ciclurile curricular, dar și de nivelul aptitudinilor muzicale ale elevilor;
* Dezvoltarea competenţelor de interpretare intra- și interdisciplinare a conţinuturilor și de formare a unei culturi curriculare;
* Valorificarea coţinuturilor disciplinei prin constituirea unui demers didactic modern, prin proiectare structurată, prin organizarea unor activităţi de învăţare centrate pe nevoile și interesele elevilor, care să faciliteze învăţarea eficientă de către aceștia a conţinuturilor specific disciplinei;
* Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cunoștinţelor și deprinderilor dobândite de elevi, cu ajutorul întregului set de instrumente și tehnici de evaluare, și de reglare a demersului didactic pe baza interpretării informaţiilor oferite de rezultatele evaluării.

Pentru realizarea transferului deprinderilor artistice prin intermediul cărora se obţine modelarea ntenţionată a personalităţii elevului ca viitor muzician sau consummator de artă, cadrul didactic trebuie să utilizeze forţa educativă a exemplului personal. Prin conţinuturile puse la dispoziţie de prezenta program, profesorul va produce dovada concretă a faptului că stăpânește disciplina pe care o predă, ca o garanţie a profesionalismului în învăţământului artistic.

Prezenta programă este valabilă și pentru absolvenţii aparţinând minorităţilor naţionale.

Competenţe generale

În procesul de predare-învăţare-evaluare profesorul de educaţie muzicală / educaţie muzicală specializată trebuie să fie capabil să:

* Să cunoască conţinuturile știinţifice ale disciplinei;
* Să opereze corect și adecvat cu limbajul de specialitate necesar praxisului muzical școlar;
* Să motiveze elevii pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor și aptitudinilor specifice;
* Să construiască demersuri didactice interactive și să-și adapteze strategiile didactice la conţinuturi și la individualitatea elevului;

Competenţe specifice

* Să utilizeze documentele școlare reglatoare ale specialităţii respective în spiritual principiilor didactice, pentru și prin aplicarea adecvată a programei școlare, în vederea unui demers didactic efficient și diferențiat, în funcție de particularitățile elevilor;
* Să demonstreze o gândire critica privitoare la creaţiile muzicale, având o atitudine reflexivă asupra muzicii, precum și disponibilitatea de a transfera și promova în viaţa socială valori estetice;
* Să comunice eficient cu elevul / clasa;
* Să funcţioneze ca factor integrator al valorilor culturale în comunitatea locală/naţională/internationale.

Competenţe transversale

* Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea unui eveniment artistic;
* Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierahice;
* Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele locului de muncă.

Educaţie muzicală specializată (artă vocală, muzică instrumentală)

Discipline de specialitate:

I. Istoria muzicii universale și românești

II. Forme și genuri muzicale

III. Didactica specialităţii

1. **ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ȘI ROMÂNEȘTI**

1. Cultura muzicală în Renaştere: arta polifoniei corale, caracteristici, importanţă, exemple.

2. Barocul muzical: estetica înnoirii limbajului muzical; genuri si forme reprezentative; reprezentanţi, creaţii reprezentative. exemple de lucrări interpretate/analize comparate.

3. Clasicismul muzical: particularităţile limbajului muzical; genuri și forme reprezentative; reprezentanţi; exemple de lucrări interpretate/analize comparate.

4. Romantismul muzical: orientări estetice; înnoirile limbajului muzical; genuri si forme reprezentative; exemple de lucrări interpretate/analize comparate.

5. Evoluţia genurilor dramatice; orientări estetice, exemple de lucrări interpretate/analize comparate.

6. Curente şi orientări stilistice în muzica de la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX: înnoiri de limbaj, concepţii stilistice, exemple de lucrări interpretate/analize comparate.

7. Orientări stilistice şi opţiuni creatoare în muzica contemporană: muzica concretă şi electronică, aleatorismul, constructivismul, muzica stockhastică, sisteme muzicale de sinteză etc. Compozitori reprezentativi în secolul XX: I. Stravinsky, B.Bartok, O. Messiaen, K. Stockhausen, P. Boulez, Y. Xenakis, J. Cage ş.a. exemple de lucrări interpretate.

8. Apariţia şi evoluţia şcolii muzicale naţionale de compoziţie – în sec. al XIX lea; surse de inspiraţie, genuri muzicale predilecte (vocal, coral, cameral, simfonic, operă) şi compozitori reprezentativi. exemple de lucrări interpretate.

9. George Enescu – personalitate complexă a culturii româneşti şi universale. Biografie şi creaţie; importanţa compozitorului, interpretului, pedagogului în context cultural naţional şi universal.

10. Etapa modernă și contemporană a muzicii româneşti (sec.XX-XXI): orientări si direcţii de creaţie, genuri abordate, valorificarea folclorului muzical în creaţie; reprezentanţii generaţiei post-enesciene ai şcolilor de compoziţie din Bucureşti, Cluj și Iasi. exemple de lucrări interpretate.

1. **FORME ŞI GENURI MUZICALE**

1. Forme omofone: rondo-ul, variaţiunile. Exemplificări

2. Forme polifonice: motetul, madrigalul, invenţiunea, fuga. Exemplificări

3. Sonata: gen și formă. Exemplificări.

4. Evoluția concertului instrumental – aspecte stilistico-interpretative/stilul instrumental concertant. Exemple de lucrări interpretate/analize comparate;

5. Genurile muzicale: vocale, corale, instrumentale, vocal-instrumentale şi lirico-dramatice. Caracteristicile şi analiza acestora; exemplificări.

6. Genul miniatural și diversitatea lui - stilistico-interpretativă. Exemple de lucrări interpretate/analize comparate.

BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA DE SPECIALITATE

Chelaru, C., *Cui i-e frică de Istoria muzicii?,* vol.I-III, Ed.Artes, Iași, 2007

Ciocan, D. – *Probleme de semiotică muzicală, în: Studii de muzicologie*, vol. XXI, Ed. Muzicală, București, 1988

Constantinescu, G., Boga, I., *O călătorie prin istoria muzicii*, Ed.Didactică și Pedagogică, București, 2007

Cosma, O. L: *Hronicul muzicii românești* vol I-IX, Editura Muzicală, București

Cumpătă, D. – *Elemente de metodică a studiului și predării instrumentelor cu coarde*, Ed. Academiei de Muzică, București, 1997

Dediu-Sandu, V., *Muzica românească între 1944-2000*, Ed.Muzicală, București, 2002

Denizeau, G., *Să înţelegem și să identificăm genurile muzicale*, Ed.Meridiane - Larousse, 2000

Herman, V., *Formele muzicii vechi europene*, Ed. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009

Herman*,* V., *Formele muzicii clasicilor vienezi* Ed.MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009

Herman, V.– *Originile și dezvoltarea formelor muzicale*, Ed. Muzicală București, 1982.

Iliuţ, V. – *De la Wagner la contemporani*, vol II-VI, Ed. U.C., București, 1996

Iliuţ, V. – *O carte a stilurilor muzicale*, Ed. Acad. de Muzică, București, 1996

Oprea Gh,- *Curs de folclor*, Editura Muzicală, București, 2002

Ștefănescu, I*. Istoria muzicii universale* vol. I-.IV, Fundaţia Culturală Română, 1995-2002

Stoianov, Carmen, Marinescu Mihaela, *Istoria muzicii universale*, ediţia a II a, Editura Fundaţia România de Mâine, București, 2008

Stoianov, Carmen, Stoianov, Petru, *Istoria muzicii românești*, Editura Fundaţiei România de Mâine, București, 2005

Timariu, V., *Analiza muzicală între conștiinţa de gen și conștiinţa de formă*, Ed.Universităţii din Oradea, 2003

Timariu, V., *Dicţionar noţional și terminologic*, Ed.Universităţii din Oradea, 2004

Toduţă, S.– *Formele muzicale ale barocului* (vol. I - III), Ed. Muzicală, București, 1960-1979. Teodorescu-Ciocănea, L., *Tratat de forme și analize muzicale*, Ed.Muzicală, București, 2005

Urmă Dem. *Acustica muzicală* Editura Didactică si Pedagogică 1982

Vancea, Z. – *Creaţia muzicală românească*, sec. XIX-XX, Ed. Muzicală București, 1989

Vasile ,V. *Istoria muzicii byzantine* vol. I-II, Editura Interprint 1997

Voiculescu, D., *Polifonia secolului XX*, Ed.Muzicală, 2005

Voiculescu, D., *Fuga în creaţia lui J.S.Bach*, Ed.Muzicală, București, 2000

*** *Dicţionar de termeni muzicali* Editura Știinţifică și Enciclopedică, București 1984

*** Grove‘s, G. – *Dicţionary of Music and musicians*, Ed. Blom, London, 1994

1. **DIDACTICA SPECIALITĂŢII**
2. Curriculum Naţional : terminologie, structura planurilor de învăţământ, a programelor școlare, curriculum la decizia școlii, cicluri curriculare.
3. Procesul de învăţământ ca relaţie între predare-învăţare-evaluare. Caracterul formativ-educativ al procesului de învăţământ: lecţia de educaţie muzicală specializată: specificul acesteia; formarea și dezvoltarea deprinderilor specifice educaţiei muzicale specializate (funcţie de specialitate) exemple; etapele pregătirii unei lucrări muzicale (instrumentale / vocale / ansambluri), formarea şi dezvoltarea auzului, formarea și dezvoltarea memoriei muzicale a elevilor; organizarea și îndrumarea studiului individual; pregătirea psihologică a elevilor în vederea apariţiei în public; cu exemple din practica personală; pregătirea pentru performanţă; Elemente de tehnică instrumentală/vocală specifice și mijloace de expresie contemporane. Exemplificări.
4. Proiectarea lecţiei de educaţie muzicală specializată - demers de organizare anticipată a activităţii didactice: cunoașterea programei din perspectiva corelării între conținut – activitate de predare-învățare-evaluare; proiectarea lecţiei de educaţie muzicală specializată, prin prisma realizării obiectivelor operaționale. Exemplificări.

4. Strategii didactice de realizare a conținuturilor programei, conforme cu etapele de predare a orei de educație muzicală specializată; procedee de predare a tehnicii instrumentale/vocale, a textului muzical (structură, corelarea tehnicii cu interpretarea), a conținuturilor teoretice, stilistice, etc.; constituirea demersului didactic (adaptarea strategiilor didactice) pentru realizarea unui învăţământ centrat pe elev prin formarea de competenţe, stabilite prin programa școlară.

5. Resurse metodologice și didactice specifice: metode de învăţământ adecvate lecţiei de educaţie muzicală specializată; exemple (demonstratia, conversatia, explicatia, exercitiul, algoritmizarea, studiul de caz); importanţa utilizării mijloacelor de învăţământ potrivite în vederea realizării unei lecţii de calitate; clasificarea pe diverse criterii, a mijloacelor necesare pentru realizarea educaţiei muzicale specializate (partituri, instrumente, accesorii, mijloace audio - video, internet).

6. Criterii de selectare a repertoriului: nivelul tehnicii instrumentale/ vocale necesare în vederea redarii juste melodico-ritmice a lucrărilor muzicale (relația tehnică/ interpretare) particularităţile psihofizice ale elevului/ elevilor. Fișa de caracterizare psihologică și rolul ei în activitatea didactico-pedagogică.

7. Audiția muzicală și analiza comparată (analiza interpretativă a două sau mai multe interpretări ale aceleiaşi lucrări muzicale) în vederea educării sensibilitatii auditive, afective, de formare a capacitatii de selectare a valorilor muzicale și de dezvoltare a personalitatii elevului interpret, viitor muzician: procedee de formare și dezvoltare a gândirii critice și autonome a viitorului muzician; obiectul analizei interpretative comparate; probleme de analiză interpretativă comparată ca procedeu în munca de autoperfecționare a interpretului; recomandări și restrictii în folosirea acestui procedeu.

8. Creativitatea în lecţia de educaţie muzicală: modalităţi de dezvoltare a creativităţii; exemple elemente specifice educaţiei muzicale specializate ce contribuie la formarea gândirii critice, reflexive, autonome și creative;

9. Evaluarea la ora de educaţie muzicală specializată: rolul evaluării în procesul de învăţământ și în special în lecţia de educaţie muzicală specializată; tipuri de evaluare specifice lecţiei de educaţie muzicală specializată; instrumente de evaluare specifice lecţiei de educaţie muzicală specializată; metode de evaluare specifice actului instrumental-interpretativ- evaluarea examenului de final de an și verificările semestriale;

10. Dinamica relaţiei profesor-elev în procesul de învăţământ: caracteristicile și semnificaţiile educaţionale ale relaţiei profesor – elev; elemente de deontologie și etică profesională.

11. Cunoasterea particularităţilor de dezvoltare specifice fiecărei vârste, tipuri temperamentale, caracterul, stiluri de învăţare, vârsta școlară / vârsta instrumentală / vocală.

Notă: *Toate temele prezentate în capitolul de didactica specialităţii vor fi tratate în* *funcţie de specialitatea candidatului și vor cuprinde exemple din practica personală.*

BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA SPECIALITĂŢII

Albu, Roxana Maria, Anatomia şi fiziologia omului, Editura Corint, Bucureşti, 1996

Auer, L. – *Violin as I teach it*. Rome and London: Buttler & Tanner, 2008.

Avesalon, I., Metodica predarii si studiul instrumentelor de suflat si percutie, Lito, Conservatorul „C. Porumbescu” Bucuresti, 1980

Avesalon, I., Principii generale de studiu si interpretare in instrumentele de suflat moderne, Ed. Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, 2005

Barbu, C. – *Curs de metodica predării și a studiului instrumentelor de coarde (cu arcuș),* Lito, Conservatorul “G. Dima”, Cluj Napoca, 1987 (ed. a II-a revizuită)

Balan, Th – *Principii de pianistică*, Ed Muzicala, București, 1966

Budoiu, Ion, *Metodica predării cântului*, vol I, Conservatorul de Muzică “ Gh. Dima ”, Cluj Napoca, 1979

Butu, Ionela – *Repertoriu de literatură pianistică*, Editura Alfa, Iaşi, 2003

Călin, Dragoș, Coman, Lavinia, Vasile, Vasile – *Îndrumar metodic*, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, București, 2009

Coman, Lavinia – *Pianistica modernă*, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, Bucureşti, 2006

Cortot, A. *Muzica Muzica franceză pentru pian*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1966.

Cristea, S. – *Managementul lecţiei*, Ed.Didactică și pedagogică, București, 2007

Cucoş, C., *Pedagogie,* Editura Polirom, Iași, 2002

Cucoş, C., *Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi gradele didactice*, Editura Polirom, Iași, 2009

Constantinescu, G. şi alţii – *Ghid de operă*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1971

Cristescu, Octav*, Cântul,* Editura Muzicală, Bucureşti, 1963

Dorizo, Al. – *Vocea, mecanisme, afecţiuni, corelaţii,* Ed. Muzicală, Bucureşti, 1972

Dimulescu, Fausta – *Preludiul de la Bach la Debussy. Reper de scriitură pianistică în muzica europeană*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008

Galamian, I. – *Principles of violin playing and teaching,* 1999

Geantă, I., Manoliu, G. – *Manual de vioară*, vol.I, Grafoart, București, 2007-2013

Geissler, E.G. – *Mijloace de educaţie*, EDP, București, 1997

Ghiduri de evaluare pe discipline, MEC-SNEE, 2000, 2001

Flesch, C., Rosenblith, E., Mutter, A.-S. – *The Art of Violin Playing*, Vol. 1. Ed. Rosenblich, E., New York: Carl Fischer, 2000

Goia, Ioan – *Curs de metodică a studiului și predării instrumentelor de suflat*, Iași, Conservatorul de Muzică ”George Enescu” (s.a.)

Hîrlav-Maistorovici, Sanda – *Miniatura românească pentru pian din secolul XX şi folclorul muzical autohton*, Editura Premier, Ploieşti, 2002

Husson, R. *– Vocea cântată*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1962

Ionescu-Arbore, A. – *Interpretul teatrului liric*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1984

Iarosevici, Gh. – *Metodica predării studiului instrumentelor cu coarde*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1962

Ilea, Anca (coordonator), Banciu, Gabriel, Borzea, Viorel, Gorgăneanu, Lucia Crinela – *Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare din aria curriculară arte*, București2002, Ministerul Educaţiei și Cercetării – Consiliul Naţional pentru Curriculum

Ionescu, M. – *Didactica modernă*, Ed. Dacia, Cluj, 1995

Iucu, R. – *Managementul și gestiunea clasei* de elevi, Ed. Polirom, Iași, 2000

Joiţa, E*.* – *Eficienţa instruirii*, EDP, București, 1998

Leahu Al. - *Maestrii claviaturii*, Ed muzicala Bucuresti 1976

Long, K - *La pian cu Claude Debussy*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968

Long, K.- *La pian cu Gabriel Faure*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1970

Lupu, Jean – *Educarea auzului muzical dificil*, Editura Muzicală, București, 1988

Ministerul Educaţiei – *Curriculum Naţional*, București, 1999

Livescu, A. – *Despre dicţiune*, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1986

Moisescu, T.; Păun, N. – *Opereta,* Ed. Muzicală, Bucureşti, 1969

Ministerul Educaţiei și Cercetării – *Planuri- cadru de învăţământ* București 2001-2009

Neuhaus, H.G. – *Despre arta pianistică (trad.),* Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1960

Niculescu-Basu, G. – *Cum am cântat eu*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1982

Niţă, Teodor, *Interpretarea vocală: fiziologia aparatului vocal: note de curs*, Editura University Press, Galaţi, 2009

Papilian, Victor, *Anatomia omului*, Editura All, Bucureşti, 2003

Pașca Eugenia Maria, *Caiet de practică pedagogică*, vol III Dimensiuni ale educașiei artistice, editia a II a, Editura Artes Iasi, 2014

Pănescu George, *Tratat de cant*o, Editura Pastel, Brasov, 2004

Pop, Claudia, *Studii muzicologice în arta interpretării vocale*, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2010

Pop, Claudia, *Vocea cântată şi didactica cultivării ei,* Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2004

Preda, V. – *Îndrumător pentru folosirea mijloacelor tehnice de instruire*, UBB, Cluj, 1999

Radu, I. – *Didactica modernă*, Ed. Dacia, Cluj, 1995

Radu, I. T. – *Evaluarea procesului de învăţământ*, București, EDP, 2001

Radu, I. – *Experienţa didactică și creativitate*, Ed. Dacia

Răducanu, Mircea Dan – *Principii de didactică instrumentală,* Ed. Moldova, Iași, 1994

Răducanu, Mircea Dan – *Introducere în teoria interpretării muzicale,* Ed. Dan, Iași 2003

Răducanu, Mircea Dan – *Metodica studiului si predarii pianului*, Ed Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1983

Secăreanu, N. – *Cântăreţul arti*st, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1965

Strungă, C. – *Evaluarea școlară*, Editura de Vest, Timișoara,1999

Severin, Adriana, *Metodica predării cântului*, Editura Artes, Iaşi, 2000

Solovăstru, Corneliu Gheorghe, *Să ne cunoaştem aparatul vocal*, Editura Axa, Botoşani, 2002

Soreanu Cristina Mihaela, *Metodica predării cântului, curs*, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 1997

Soreanu, Cristina Mihaela, *Arta cântului: didactica specializării*, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2009

Stanciu, A. – *Violonistica enesciană ca expresie a unei stilistici interpretative,* MediaMusica, Cluj, 2006

Truiculescu, Marin – Marius, *Cântul vocal profesionist*, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011

Vătmanu – Matei, Viorica, *Psihologie şi expresivitate scenică*, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, Bucureşti, 2010

NOTE:

* Si alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate editate de universităţile, academiile şi facultăţile de muzica.

** Sunt obligatorii documentele școlare reglatoare în vigoare: planuri-cadru, programe școlare, programele pentru examenele și evaluările naţionale și manualele cuprinse în Catalogul manualelor școlare, valabile în învăţământul preuniversitar în anul susţinerii examenului