

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Примерная рабочая программа дисциплины
Изучение педагогического репертуара

Основная профессиональная образовательная программа
«Сольное народное пение»

Направление подготовки
53.04.03 Искусство народного пения

Профиль
Сольное народное пение

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

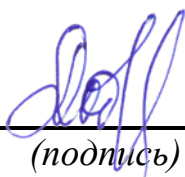
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.В. Медведева

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Бурлаков В.А., профессор кафедры хорового и сольного народного пения
РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является обучение студентов методике работы с педагогическим репертуаром по специальности «Сольное народное пение».

Задачи дисциплины:

- освоение студентами системы (цель, задачи, принципы, методы) отбора педагогического репертуара для народных голосов;
- типологизация и анализ учебного народно-певческого репертуара (развивающий и закрепляющий вокальные навыки, контрольный);
- формирование умений музыкального-текстологического анализа,
- углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста, умений вокально-технического анализа;
- развитие умений выполнять методическую работу, осмысленно отбирать педагогический репертуар на основе принципа индивидуального подхода, а также редактировать аутентичный песенный материал в контексте решения вокально-педагогических и воспитательных проблем.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения.
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразными по региональной стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: — специфику различных региональных народно-певческих стилей, авторских сочинений и обработок для певцов-солистов; — разнообразный по стилю репертуар для разных исполнительских форм в профессиональном и учебном народно-певческом исполнительстве.

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики фольклорных произведений и авторских сочинений народно-певческой стилистики; – репертуаром, представляющим различные региональные народно-певческие стили и жанры.
<p>ПКО-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлению подготовки искусство народного пения и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования народного певца-солиста; – основы организации индивидуальных занятий в классе сольного народного пения.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.
<p>ПК-2. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – работать с объектами интеллектуальной собственности.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение одного семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость		72	1	-
Контактная работа		34		

IV. Содержание дисциплины

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Основы педагогического репертуара для народных певцов	38	16	2	20
2.	Содержательное наполнение педагогического репертуара народных исполнителей-певцов	34	14	2	18

4.1.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы педагогического репертуара для народных певцов	Тема 1. Вводное занятие Становление народно-певческого образования и проблема учебно-педагогического репертуара. Учебный репертуар народного певца как педагогическая система. Н.К. Мешко и Л.В. Шамина об учебно-педагогическом репертуаре народного певца.
		Тема 2. Музыкально-исполнительский анализ вокального произведения Жанр, форма вокального произведения. Анализ жанровой специфики народной песни: выявление социальной функции песни, формы бытования, особенностей поэтического содержания. Анализ музыкального стиля, выявление региональной принадлежности и традиционных элементов. Диалектная колористика народной песни. Музыкальный язык авторских сочинений.
		Тема 3. Вокально-технический анализ вокального произведения

	<p>Вокальный диапазон. Тесситура. Темп. Особенности нюансировки. Выявление восходящих и нисходящих вокальных скачков (широких интервалов). Дыхательные цезуры.</p>
	<p>Тема 4. Основные предпосылки отбора учебного репертуара народного певца Структура вокально-педагогической диагностики, предшествующей отбору репертуара. Психо-эмоциональный статус ученика и репертуар. Педагогический репертуар как средство развития личности будущего исполнителя народной песни.</p>
	<p>Тема 5. Начальный этап обучения народного певца и отбор репертуара Задачи начального этапа обучения народного певца и критерии отбора педагогического репертуара. Вокально-технические и музыкально-исполнительские характеристики педагогического репертуара начального этапа обучения. Особая роль и значение начального репертуара.</p>
	<p>Тема 6. Совершенствование музыкального слуха народного певца и педагогический репертуар Педагогический репертуар — средство развития музыкального слуха певца в процессе обучения. Границы сложности — от широких интервалов в народной песне до атональных авторских произведений. Степени сложности музыкального языка авторских сочинений в контексте решения педагогических задач. Этапы освоения музыкально-слуховых задач в процессе обучения. Образцы репертуара для всех типов народных голосов. Понятие тембрового слуха. Роль репертуара в воспитании тембрового слуха народного певца. Акустические параметры народного голоса и широкие возможности ансамблевого исполнительства: общий структурный обзор репертуара.</p>
	<p>Тема 7. Педагогический репертуар как средство развития интонационно-смысловой выразительности народного певца Понятия «текста» и «подтекста» в вокальной драматургии. Фольклорная символика в народной песне и развитие художественного мышления певца. Технология создания «исполнительской партитуры» в процессе работы над репертуаром.</p>
	<p>Тема 8. Детский сольный народно-певческий репертуар в ЦДТ и ДШИ Критерии отбора народно-песенного и авторского репертуара для детей. Вокально-технические и музыкально-исполнительские особенности учебного репертуара для детских голосов. Особенности педагогического редактирования аутентичного фольклора для детей. Репертуарные</p>

		<p>подборки для детского народного пения — обработки народных песен и авторские произведения.</p> <p>Тема 9. Критерии отбора педагогического репертуара для женских народных голосов Охрана неокрепшего женского певческого голоса в музыкальном колледже и репертуар. Репертуар в процессе формирования народно-певческих умений и навыков в условиях мутации. Особенности развития женских певческих голосов в музыкальном вузе и проблема репертуара. Работа над вокально-техническими недостатками (проблемы дыхания, артикуляции, голосовых регистров и др.) и подбор репертуара Региональные особенности аутентичного репертуара как средство вокально-технического воспитания. Анализ репертуара для народного сопрано и альты.</p> <p>Тема 10. Педагогический репертуар для мужских народных голосов Состояние мужского певческого голоса по отношению к мутации как критерий отбора репертуара в музыкальном колледже. Основные вокально-технические и исполнительские параметры репертуара для начинающего народного тенора, баса и баритона. Анализ народных песен без сопровождения, обработок, авторских сочинений. Особенности развития мужских певческих голосов в музыкальном вузе и проблема репертуара. Работа над вокально-техническими недостатками (проблемы дыхания, артикуляции, голосовых регистров и др.) и подбор репертуара. Условия и границы применения репертуара для академических мужских голосов на начальном этапе (вокализы, романсы, обработки народных песен.). Анализ репертуара для народного тенора, баса и баритона.</p>
2.	<p>Содержательное наполнение педагогического репертуара народных исполнителей-певцов</p>	<p>Тема 11. Педагогический репертуар для женских и мужских народных голосов в сопровождении народных инструментов Акустические особенности струнных инструментов и возможности их применения в учебном процессе. Обработки народных песен и авторские сочинения для женских и мужских голосов в сопровождении гуслей звончатых, балалайки, скрипки, гитары. Акустические особенности народных духовых инструментов. Л. В. Шамина о близости акустических спектров народных голосов и народных духовых инструментов. Обработки народных песен в сопровождении народных пастушеских духовых инструментов — рожков, жалеек и др. Народные песни и авторские</p>

		<p>сочинения для мужских и женских голосов в сопровождении окарин.</p> <p>Обработки народных песен в сопровождении баяна (по типам голосов). Авторские сочинения для голоса и баяна. Народные песни и авторские сочинения для мужских и женских голосов в сопровождении гармонии.</p>
		<p>Тема 12. Репертуар для женских и мужских народных голосов в сопровождении фортепиано</p> <p>Обработки народных песен в сопровождении фортепиано для женских народных голосов. Народные песни и авторские сочинения для мужских голосов в сопровождении фортепиано. Анализ и систематизация репертуара для разных этапов обучения.</p>
		<p>Тема 13. Педагогический репертуар для женских и мужских народных голосов в сопровождении смешанных инструментальных ансамблей</p> <p>Анализ партитур В. Малярова, М. Фирсова, А. Ларина и др. для мужских и женских народных голосов. Анализ видео-записей материалов Государственных экзаменов студентов - солистов кафедры народного пения РАМ им. Гнесиных.</p>
		<p>Тема 14. Календарный фольклор в педагогическом репертуаре</p> <p>Обоснование необходимости применения календарного фольклора как основы репертуара для начинающих народных певцов всех возрастных групп. Нотографические издания. Отредактированные песни в сборниках. Обработки для разных типов голосов с аккомпанементом. Анализ и систематизация репертуара для разных этапов обучения.</p>
		<p>Тема 15. Колыбельная песня. Игровой фольклор, хороводная песня в педагогическом репертуаре</p> <p>Народные колыбельные песни и авторские обработки для женских голосов. Авторские сочинения — колыбельные песни для мужских голосов («Колыбельная» муз. А. Меликова сл. Н. Хикмета, «Ночь в июле» муз. О. Фельцмана сл. Р. Гамзатова и др.). Детский игровой фольклор. Взрослый игровой фольклор и хороводная песня в педагогическом репертуаре Авторские обработки хороводных и игровых песен в педагогическом репертуаре для разных типов голосов. Авторские сочинения на народные тексты игровых песен</p>
		<p>Тема 16. Обрядовый фольклор в педагогическом репертуаре</p> <p>Свадебные песни без сопровождения и авторские обработки для мужских и женских голосов. Календарно — обрядовые песни: (зимние</p>

	<p>поздравительные, песни святочных гаданий, песни масленичной недели, пасхального и троицко-купальского периода, жатвенные) без сопровождения и образцы авторских обработок с аккомпанементом.</p> <p>Тема 17. Русский музыкальный эпос и православная песня в педагогическом репертуаре Былины, былицы в сборниках для народных голосов. Духовные стихи. Образцы без сопровождения и с аккомпанементом для мужских и женских голосов. Современная православная песня как разновидность народного творчества. Авторские песни из концертных программ Матушки Людмилы, Т. Петровой, С. Копыловой, В. Капорина и др.</p> <p>Тема 18. Частушки, припевки, страдания в педагогическом репертуаре Страдания и частушки для мужских и женских голосов. Частушки под язык. Покосные частушки. Мужские рекрутские частушки и частушки «под драку». Авторские обработки частушек и страданий. Сочинения русских композиторов в форме частушек и страданий. Анализ и систематизация репертуара для разных этапов обучения.</p> <p>Тема 19. Лирическая песня в учебном репертуаре Протяжная лирическая песня без сопровождения. Лирические протяжные народные песни в авторской обработке. Авторские сочинения — стилизации на народные тексты. Анализ учебного репертуара для мужских и женских голосов. Анализ и систематизация репертуара для разных этапов обучения.</p>
--	--

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формы текущего контроля является педагогическое тестирование (тестовые задания подготавливаются педагогом). Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока (в середине 1 семестра). Форма итоговой аттестации — зачет (проводится в конце 1 семестра).

Примерный перечень вопросов к контрольному уроку:

1. Методика работы с учебным репертуаром как педагогическая система.
2. Вокально - технические особенности народно-певческого репертуара для детских (вариант: мужских, женских) голосов.
3. Учебный репертуар на разных этапах развития народного певца (по типам голосов).
4. Роль учебного репертуара в формировании личности народного певца.
5. Музыкальный и исполнительский анализ песенных сборников.
6. Авторы популярных обработок русских народных песен для учебного репертуара.

7. Подбор педагогического репертуара для голосов периода мутации.
8. Педагогический репертуар как средство закрепления навыков народно-певческой артикуляции.
9. Система музыкального и вокально-технического анализа авторского произведения.
10. Система музыкального и вокально-технического анализа народной песни.

Примерный перечень вопросов к зачету (1 семестр):

1. Роль Л.В. Шаминой в формировании учебного репертуара для народных певцов.
2. Календарный фольклор в педагогическом репертуаре для детских голосов.
3. Жанр колыбельной песни в обработках и авторских сочинениях современных композиторов.
4. Игровой фольклор в репертуаре начинающего певца.
5. Народная лирическая песня в педагогическом репертуаре мужских голосов (обработки с аккомпанементом по типам голосов и репертуар без сопровождения).
6. Авторские обработки свадебного фольклора с аккомпанементом.
7. Авторские обработки частушек для голоса и баяна для мужских и женских голосов.
8. Ю.А.Зацарный - автор обработок и составитель сборников народных песен.
9. Популярные сборники духовных стихов XX – XXI вв.
10. Авторские обработки хороводных и игровых песен в педагогическом репертуаре для мужских и женских голосов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической системе по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

Рекомендуемая литература

а) основная литература:

- 1) История народно-певческого исполнительства: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/68477>.
- 2) Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99397>.

б) дополнительная литература:

- 1) Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>.
- 2) Фольклор в школе : практ. пособие для СПО / Г. В. Пранцова, Л. П. Перепелкина, В. П. Видишева, И. С. Ключарева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06606-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/64A9B218-146D-4F94-9251-3C1518C7B8D2.

- 3) Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 152 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02272-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6277039E-DCB3-4F7E-A9AF-407553F8846F.

VI. Материально-техническое освоение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Успешное освоение дисциплины напрямую зависит от отношения студента-магистра к проблеме расширения и углубления собственного репертуарного фонда, предназначенного для решения учебно-педагогических задач. Ежедневная и серьезная работа в этом направлении, несомненно, даст возможность укрепить необходимые умения и навыки, расширить знания, составляющие основу профессиональной творческой педагогической и исполнительской деятельности.

2. Организация самостоятельной работы

Творческая направленность курса реализуется в ходе выполнения студентами-магистрами самостоятельных заданий по целенаправленному подбору (для возможного использования в практической педагогической и исполнительской деятельности) обработок песенно-фольклорного материала, образцов произведений академического и эстрадного направлений, поддающихся исполнительской адаптации к специфике народного пения, а также заданий по составлению учебных программ и систематизации учебно-педагогического репертуара.

Курс «Изучение педагогического репертуара» предполагает взаимосвязь с другими специальными и общепрофессиональными дисциплинами, прежде всего со специальностью – «Сольное народное пение» и «Педагогической практикой».

Поскольку специфика народного пения предполагает наличие у учащегося – будущего профессионального народного певца – ярко выраженной исполнительской индивидуальности, самобытности певца, то необходимо воспитывать у студента навыки отбора такого репертуара, который наиболее адекватно отражал бы эти индивидуальные качества его подопечного. Для достижения этой цели студент-магистр должен развивать и укреплять умения и навыки анализировать выбираемый репертуар, составлять из него концертные программы для своего ученика, постоянно обновляя их авторскими сочинениями и современными обработками, аранжировками музыки устной и письменной традиций.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Знания, приобретаемые в ходе освоения данного курса, должны опираться на многообразие явлений русской музыкальной культуры. Это повышает образовательный уровень студентов-магистров, расширяет их кругозор, воспитывает художественно-ценностную ориентацию.

Рекомендуется использовать фонограммы, грампластинки, кассеты с аудио- и видеозаписями народных певцов, пропагандирующих авторскую музыку и обработки народных песен (О.Ковалева, Л.Зыкина, О.Воронец, Н.Бабкина, Н.Кадышева, Т.Петрова и др.).

Большую пользу могут оказать лекции проблемно-дискуссионного характера, требующие различных вариантов решения творческих (репертуарных и учебно-педагогических) задач, развивающие самостоятельный творческий подход, логическое мышление будущих наставников – преподавателей народного пения, их способностей к анализу и обобщению. Эти, профессионально значимые для настоящего специалиста действия и операции, вырабатывают у студентов-магистров собственную художественную позицию к оценке народно-певческого, учебно-педагогического репертуара, навыки добывания его и работы с ним в призма современных тенденций и задач народно-певческого искусства.

Особого внимания требуют вопросы отбора учебно-иллюстративного материала к данному курсу. Он должен соответствовать современным требованиям народно-певческого искусства, тенденциям его развития, представлен высоко художественными, духовно наполненными и социально значимыми образцами.