

Рабочая программа дисциплины
Постановка концертных номеров

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

Цель учебной дисциплины «Постановка концертных номеров» – повышение уровня компетентности студентов-магистров в области народно-певческого исполнительства и педагогики.

Задачи учебной дисциплины:

- приобретение специальных знаний, умений и навыков в сценической интерпретации традиционной и авторской музыки;
- развитие художественного вкуса и ценностных ориентаций в работе с концертным репертуаром;
- укрепление навыков поиска, подбора и систематизации репертуарных произведений для народных голосов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1. Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста-солиста	<i>Знать:</i> – вокальный репертуар для народных голосов; – основы профессионального владения голосом.
	<i>Уметь:</i> – исполнять сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных по стилистике народно-песенных и авторских произведений; – соотносить приемы мимики и жеста с жанровым, стилевым и художественно-образным строем исполняемого произведения.
	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – речевым и интонационно-выразительным исполнением музыкальных произведений.
ПКО-3. Способен осуществлять постановку концертных программ для профессиональных и учебных народно-певческих коллективов номерной структуры и сквозного развития	<i>Знать:</i> – методику анализа народно-песенных и авторских произведений; – принципы сценического воплощения народно-песенных и авторских произведений.
	<i>Уметь:</i> – анализировать произведения различных жанров и региональных стилей, а также авторские сочинения для народных

	<p>голосов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно проводить репетиции с певцами-солистами и концертмейстерами; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над произведениями; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой вокальной работы с народными певцами; – навыками выразительного речевого и вокального интонирования и актерского мастерства; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.
<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; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства народного пения. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.
<p>ПК-3. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – коммуникативными навыками в общении

	с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.
--	---

III. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. Рассчитана на 2 семестра (3-4).

Виды учебной работы	Зачётные единицы	Количество академических часов	Форма контроля (по семестрам)	
			зачёт	экзамен
Общая трудоёмкость	4	144	-	4
Индивидуальные занятия		31		

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.	Репертуарная основа создания концертного номера для народного певца	74	14	2	57
2.	Концертный номер – сценический вариант исполняемого произведения	70	13	2	56

4.1.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Репертуарная основа создания концертного номера для народного певца	<p>Тема 1. Концертный репертуар и вокальный стиль</p> <p>Вокальный стиль. Вокальность как музыкально-исполнительская категория. Вокальные исполнительские стили в динамике исторического развития. Концертный репертуар как</p>

		<p>носитель вокального стиля.</p> <p>История возникновения народно-певческого исполнительского направления, его жанрово-стилевые истоки и социально-историческое значение. Эстетика и этика сценического исполнения репертуара для народного пения как воплощение стиля. Вокальные, музыкально-выразительные, вокально-речевые и зрительные идеалы народно-певческого исполнительства.</p> <p>Народно-певческие исполнительские приемы коммуникативного воздействия. Концертный репертуар народного певца как носитель народно-певческого исполнительского стиля.</p>
		<p>Тема 2. Современный народно-певческий исполнительский стиль</p> <p>Современное народно-певческое исполнительское искусство; фольклорное и профессиональное в нем. Расширенная исполнительская функция – традиционное для фольклора исполнительское сотворчество.</p> <p>Понятие «фольклорная характерность» в музыкально-стилистическом и вокально-техническом аспектах.</p> <p>Закономерности музыкально-стилистического письма композиторского народно-певческого направления и метод интонационно-стилистического анализа.</p> <p>Современный концертный репертуар для сольного народного пения и эволюция народно-певческого стиля.</p> <p>Характеристика современного сольного народно-певческого стиля. Индивидуальная исполнительская манера в рамках современного народно-певческого сольного исполнительского стиля.</p>
		<p>Тема 3. Специфика концертного репертуара народного певца</p> <p>Концертный репертуар для сольного народного пения как специфическое явление современного искусства. Эволюция репертуара для сольного народного пения как отражение развития народно-певческого исполнительского направления.</p> <p>Взаимосвязь исполнительского и композиторского творческих интересов в области возникновения новых сочинений для народного голоса. Взаимообогащение исполнительской и композиторской стилистики как следствие этой взаимосвязи.</p>

		<p>Специфические черты концертного репертуара для сольного народного пения.</p>
		<p>Тема 4. Тематическое содержание концертного репертуара народного певца</p> <p>Отражение жизненного содержания в репертуаре для сольного народного пения. Историко-социальный, личностно-психологический и индивидуально-характеристичный пласты смыслового содержания в этом репертуаре.</p> <p>Содержание, смысл, тема, сюжет. Тематико-смысловая характеристика репертуарного произведения как этап профессиональной исполнительской работы. Формы воплощения тематики в репертуаре. Текст и подтекст. Гражданственная тематика. Лирическая тематика. Характерная тематика. Специфика исполнительской манеры народного певца при исполнении сочинений гражданской, лирической и характерной тематики.</p> <p>Смешанные, совмещенные и промежуточные сюжетные темы в современном концертном народно-певческом репертуаре.</p>
		<p>Тема 5. Жанровая классификация концертного репертуара народного певца</p> <p>Жанр и жанровая классификация применительно к концертному репертуару для сольного народного пения. Классификация жанров народных песен, исходящих из их социального функционирования и выраженного в них жизненного содержания.</p> <p>Классификация репертуарных произведений для сольного народного пения в аспекте их жанровых истоков.</p> <p>Классификация концертного репертуара для сольного народного пения с точки зрения исполнительского состава. Три типа исполнения: пение без сопровождения, пение с народно-инструментальным сопровождением, пение с классическим инструментальным сопровождением.</p> <p>Жанровая специфика репертуарных произведений как понятие и оценочная категория. Критерии жанровой принадлежности образцов репертуара выдающихся исполнителей народных песен.</p> <p>Бытующие жанровые определения, их практический смысл и условность.</p> <p>Жанровая специфика современного концертного репертуара для сольного народного пения в ее зависимости от теоретических и</p>

		практических задач, возникающих перед создателями репертуара.
		<p>Тема 6. Основы драматургии концертного номера</p> <p>Жанрово-стилевые истоки, художественно-выразительные средства произведений, исполняемых народными певцами, их драматургические особенности.</p> <p>Специфические особенности исполнительской деятельности при пении фольклорных произведений: коммуникативное воздействие на слушателей, оценочный подход, интерпретационно-творческая активная позиция певца в процессе взаимодействия с аудиторией.</p> <p>Соединение разножанровых фольклорных произведений в одной концертной программе как самобытное явление современного музыкально-исполнительского искусства на примере концертного народно-певческого репертуара современных исполнителей. Историко-этнографический, социально-психологический и художественно-выразительный аспекты этого явления.</p>
2.	Концертный номер – сценический вариант исполняемого произведения	<p>Тема 7. Режиссерское видение концертного номера</p> <p>Эволюция и пути развития сценических форм воплощения народно-песенного материала. Обработка народной песни в современном концертном репертуаре – один из наиболее гибких видов интерпретации.</p> <p>Композиторская интерпретация фольклорного первоисточника (приближенная и отдаленная) при его творческом прочтении и авторской обработке для сольного народного пения.</p> <p>Индивидуально-стилевые подходы к вопросу обработки фольклорного материала для сольного народного пения у современных авторов.</p> <p>Использование режиссерских подходов и методов работы над сценическим воплощением народных песен. Широкое внедрение элементов «театрализации» в работе над концертными номерами, приоритет «законов сцены» при адаптации фольклорного первоисточника.</p>
		<p>Тема 8. Особенности сценического воплощения народно-песенных образцов</p> <p>Русская культура как почва для возникновения и расцвета профессионального народно-певческого исполнительства и сопутствующего композиторского творчества.</p>

		<p>Современный стиль слышания, понимания, фиксации и прочтения фольклорного первоисточника. Зафиксированный и отредактированный образец музыкально-поэтического фольклора – профессиональное репертуарное произведение.</p> <p>Исполнительское воплощение (имитация) фольклорного оригинала и границы его возможностей. Закономерное и случайное в фольклорном оригинале. Исполнительская функция певца, воссоздающего фольклорный первоисточник, на современном этапе.</p> <p>Исполнительская свобода, импровизационность при интерпретации фольклорного произведения как одна из основных стилистических черт исполнения.</p>
		<p>Тема 9. Концертный репертуар и профессиональный народный исполнитель</p> <p>Концертный репертуар и народный исполнитель в аспектах социально-историческом, музыкально-драматическом, художественно-выразительном.</p> <p>Концертный репертуар для сольного народного пения как средство воплощения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • социально-исторической функции народно-певческого исполнительства; • культурно-эстетической, языковой и музыкально-певческой национальных традиций; • современных художественных образов и идеалов; • фольклорных и авторских музыкально-поэтических сочинений; • современного композиторского и исполнительского народно-певческого стиля; • индивидуальной исполнительской манеры. <p>Задачи и сверхзадачи исполнителя на разных стадиях работы с концертным репертуаром для сольного народного пения. Анализ репертуара в целях определения исполнительской задачи и сверхзадачи.</p> <p>Методы комплексного анализа репертуарного произведения. Функциональная характеристика репертуара для сольного народного пения с учетом потребностей современной слушательской аудитории.</p> <p>Репертуар как абсолютное и относительное понятие (репертуар как понятие и конкретная реальность и т.д.). Современность и актуальность концертного репертуара. Прямое и обратное взаимодействие концертного репертуара со</p>

		слушательской аудиторией.
		<p>Тема 10. Источники пополнения концертного репертуара. Редакция</p> <p>Пополнение репертуара – постоянная потребность исполнителя.</p> <p>Специфика концертного репертуара для сольного народного пения в плане его пополнения.</p> <p>Редакция, ее сущность и цели.</p> <p>Понятие исполнительской редакции. Обновленная исполнительская редакция как средство пополнения репертуара.</p> <p>Редактирование. Музыкальные средства редактирования репертуарного произведения для сольного народного пения.</p> <p>Изменение формы произведения как вид редактирования. Сокращение, увеличение, перестановка куплетов песенной формы при редактировании: его цели, задачи, сверхзадачи, техника выполнения.</p> <p>Редактирование поэтического текста в сочинениях для народного пения: цели, задачи, приемы.</p>
		<p>Тема 11. Переложение и обработка как формы пополнения концертного репертуара</p> <p>Переложение музыкального произведения, его сущность и цели.</p> <p>Основные приемы переложения с хоровой партитуры на одноголосное народное пение.</p> <p>Вычленение материала сопровождения из хоровых партитур; его художественный смысл, технические приемы, диапазон творческих возможностей.</p> <p>Переложение сопровождения с одного аккомпанирующего состава на другой.</p> <p>Основные сведения о народных музыкальных инструментах (баяне, аккордеоне, балалайке, домре, гитаре, гусях клавишных и звончатых, жалейке, рожке, ударных), классических инструментах (фортепиано, скрипка, флейта и др.). Цели и задачи их использования в аккомпанементе. Технические и художественные приемы инструментовки музыкального сопровождения; количественный состав аккомпанирующего инструментального ансамбля. Введение национальных инструментов.</p> <p>Принципы переложения для народно-певческого ансамбля солистов: дуэтов, трио и др. (смешанных и однородных: женских, мужских).</p> <p>Новейшие тенденции в искусстве переложения; их разностороннее значение для народного певца.</p>

		<p>Обработка как форма пополнения концертного репертуара.</p> <p>Выбор материала, определение задачи и сверхзадачи его использования, осознание и корректирование замысла как первоначальные этапы работы над произведением. Практическая значимость этих этапов.</p> <p>Соотношение с первоисточником и привнесение индивидуального художественного решения в обработку. Их баланс, характер и взаимосвязь как определяющие моменты стиля переложения.</p> <p>Обработка фольклорного произведения с целью включения в репертуар современного народного певца: ее задачи и основные приемы. Роль творческой индивидуальности певца в этой работе. Учет стилистических, художественно-драматургических, вокально-технических и практических задач при обработке.</p> <p>Личный творческий замысел и проблемы его выполнения в процессе изменения фольклорного первоисточника, его аранжировки для современного сольного народного пения.</p> <p>Музыкальный, поэтический и комплексный виды обработки фольклорного первоисточника для репертуара народного певца.</p> <p>Учет национальных особенностей при работе с фольклорным источником. Сохранение региональных и других специфических особенностей материала при обработке. Художественный вкус и такт в обработке фольклорных сочинений для сольного народного пения.</p> <p>Учет задач постановки голоса при обработке.</p> <p>Специфика обработки образцов старинных и современных фольклорных жанров.</p>
		<p>Тема 12. Принципы формирования концертного репертуара и концертных номеров</p> <p>Формирование концертного репертуара в соответствии с конкретными целями и задачами, поставленными перед народным исполнителем-солистом. Умения и навыки формирования репертуара как признаки профессионализма современного музыканта.</p> <p>Индивидуальный репертуарный фонд: принципы его формирования и фонды реализации.</p> <p>Концертный репертуар народного певца: формирование, обновление, пополнение. Индивидуальный концертный репертуар народного певца-солиста и его место в общем репертуарном фонде современного народно-певческого</p>

		<p>исполнительского направления.</p> <p>Репертуар выдающихся исполнителей как пример концертного репертуара народного певца.</p> <p>Репертуарные произведения, подбираемые и создаваемые к особым случаям концертной практики: пути их выбора и включения в концертную программу.</p> <p>Анализ произведения в целях его включения в концертный репертуар народного певца-солиста.</p> <p>Анализ репертуарного сборника в целях пополнения концертного репертуара народного певца-солиста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при помощи скоростного оценочно-аналитического метода; • средствами подробного рассмотрения представленных в нем произведений. <p>Репертуарная тетрадь как средство фиксации, анализа и организации индивидуального репертуарного фонда современного народного певца-солиста. Методика ведения репертуарной тетради.</p> <p>Создание концертного номера в соответствии с конкретными условиями его сценического исполнения. Использование элементов театрализации в работе над созданием концертного номера.</p>
--	--	--

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета, к которому студент-магистр должен выполнить ряд разнообразных творческих заданий по созданию нескольких концертных номеров (3-4).

Итоговый контроль проводится по окончании курса в конце 4 учебного семестра в виде экзамена, на котором студент-магистр должен ответить на два теоретических вопроса и представить несколько разножанровых концертных номеров (3-4).

На зачете и экзамене студент должен предъявить **репертуарную тетрадь**, в которой зафиксированы (и проанализированы) разножанровые и разностилевые произведения, входящие в его творческий багаж.

Примерный план комплексного анализа репертуарного произведения:

1. Определение жанра.
2. Определение формы.
3. Сюжетно-тематический (текстовый) анализ.
4. Анализ вокальной партии и инструментального сопровождения.
5. Исполнительский анализ.

Примерный образец оформления репертуарной тетради по разделам:

- героические, эпические;
- лирические, протяжные песни;

- обрядовые, календарные;
- частушки, припевки, страдания и т.п.;
- обработки народных песен для народного голоса;
- авторские сочинения.

***Примечание:** обязательно указание авторов оригинальных сочинений и обработок; для фольклорных произведений – мест бытования и авторов исполнения и записи (желательно).*

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть 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. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92666>.
2. Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. М. Соколов ; под науч. ред. В. П. Аникина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07083-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/93F91280-AF3A-4B1C-B677-5EE7B7EBFABA.

б) дополнительная литература:

1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
2. Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.
3. 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>.

VI. Материально-техническое обеспечение 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

Освоение студентами-магистрами учебной дисциплины «Постановка концертных номеров» включает в себя изучение лекционного материала, обязательной и дополнительной литературы, указанной в учебной программе, выполнение практических заданий по созданию высокохудожественных, готовых к сценическому показу концертных номеров.

Для освоения дисциплины «Постановка концертных номеров» используются следующие средства обучения: рабочая программа курса «Постановка концертных номеров» научная и учебно-методическая литература по теме, периодические издания, в том числе журнальные статьи, песенные сборники, конспект лекций, фото, аудио и видео материалы, иллюстрирующие историю развития отечественной и зарубежной фольклористики, этномузыкологии, профессионального и самодеятельного народно-певческого и народно-инструментального исполнительства.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами-магистрами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов-магистров заключается в более глубоком освоении материала, изучаемого на лекционных занятиях, в расширении знаний в области теории и истории отечественной и зарубежной фольклористики, укреплении практических умений и навыков отбора репертуарных произведений для народно-певческого исполнительства. Самостоятельная работа студентов-магистров требует активности, внимания, умения подбирать, систематизировать и анализировать научную литературу, нотные сборники, готовить доклады по изучаемым темам и публично выступать с ними на семинарских занятиях.

По темам курса «Постановка концертных номеров» предусмотрены практические занятия в форме семинаров, на которых студенты-магистры имеют возможность не только продемонстрировать выбранные произведения, но и обосновать свой выбор, объясняя путь его преобразования из обычного народно-песенного образца в законченный концертный номер.

Формами контроля самостоятельной работы студентов являются оценка качества подготовленного материала и устный опрос по темам семинара.

Проверка самостоятельных работ студентов-магистров позволяет преподавателю оценить уровень их готовности к выполнению профессиональных задач.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дисциплина «Постановка концертных номеров» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и изучается в течение двух семестров первого года обучения.

Освоение курса проходит в форме лекционных занятий, а также самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время. Содержание и структура лекционного материала содержат систематизированные основы научных знаний по дисциплине «Постановка концертных номеров». Для иллюстрации лекционного курса преподавателю необходимо использовать нотные сборники, фото, аудио и видео материалы.

Преподавателю необходимо создать у студентов-магистров мотивацию к освоению курса «Постановка концертных номеров», сформировать у них профессиональные знания в данной области, профессиональные компетенции, связанные с умениями изучать и систематизировать научную литературу, развивать научно-

исследовательские способности студентов, умения и навыки работы с репертуарными произведениями.

Образовательные технологии включают в себя проблемный метод к изложению материала, самостоятельную работу студентов, дискуссию и метод публичных выступлений.