

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методический комплекс видеопособия
«Гнесинские мастера представляют»**

Часть 8

«Хоровое и сольное народное пение»

2023 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-методического комплекса

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 года №1388;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 августа 2017 года №666;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.04.03 Искусство народного пения (уровень высшего образования – магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года №819;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015 года №845.

1.2. Перечень сокращений

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- ПК – профессиональные компетенции
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

2.1. Цели и задачи

Цель курса – воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания специальных дисциплин «Хоровое народное пение», «Сольное народное пение» и практическими навыками работы с коллективом, необходимым для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в учреждениях среднего профессионального и высшего образования и дополнительного образования детей - детских школах искусств, музыкальных школах.

Задачи курса:

1. формирование навыков использования в исполнении художественно оправданных технических приемов, воспитание слухового контроля, умения управлять процессом исполнения;
2. выработка умения формировать концертную программу солиста в соответствии с концепцией концерта и исходя из оценки его исполнительских возможностей;
3. формирование музыкально-эстетических взглядов, художественного вкуса;
4. требование чёткого представления стилевых особенностей исполняемой музыки, осознание её художественного содержания;
5. овладение различными видами техники исполнительства, многообразными штриховыми приемами;
6. развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки;
7. развитие всех видов музыкальной памяти;
8. развитие требовательности к метроритмической стороне исполнения;
9. воспитание навыков самостоятельной работы над произведением;
10. закрепление теоретических знаний истории и теории народно-певческого исполнительства, а также певческих навыков, приобретенных на занятиях сольным и ансамблевым пением;
11. повышение практической (исполнительской и педагогической) направленности профессиональной подготовки народного певца.

2.2. Требования к уровню освоения содержания курса

Изучение курса направлено на формирование следующих универсальных, общекультурных и профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">УК-3</p> <p>Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать своё поведение в команде в зависимости от ситуации. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p style="text-align: center;">ОПК-2</p> <p>Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - приёмы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
<p style="text-align: center;">ПК-1</p> <p>Способен руководить любительскими (самодеятельными) и учебными народно-певческими коллективами (хорами и ансамблями)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы руководства творческой деятельностью народно-певческого коллектива; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать атмосферу творческого поиска, направленного на оптимизацию результатов коллективной деятельности; - формировать план стратегии народно-певческого коллектива на перспективу;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами построения репетиционно-творческого процесса в работе с народно-певческим коллективом; - способами достижения практического результата в условиях реализации учебно-творческих задач.
<p>ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями.

2.3. Краткое содержание курса

2.3.1. Общие вопросы теории исполнительства.

Структура состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму занятий и вид музыкально-исполнительской деятельности.

Таковыми являются:

индивидуальные практические занятия в классе с преподавателем; сольное пение а саррелла и с сопровождением баяна фортепиано, а также других музыкальных инструментов (гусли, гармони, гитара и др.); самостоятельные занятия вокалом.

Данные формы работы находятся в неразрывной связи с содержательной стороной певческой подготовки студента.

Содержание дисциплины с учетом дальнейшей практической деятельности, включает в себя: освоение вокальной литературы (народные песни, обработки и авторские сочинения) с целью развития певческого аппарата и усвоения основных принципов работы над музыкальными произведениями различных региональных певческих стилей и жанров, а также авторскими сочинениями;

умение исполнять произведения без сопровождения (а саррелла), читать с листа и транспонировать;

использование междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин, основанных на певческом исполнительстве (ансамблевое пение, основы сольной импровизации) и специальных знаний в области народно-певческого искусства (народное музыкальное творчество, народные певческие стили, расшифровка народных песен, народный костюм, методика обучения вокалу);

самостоятельное изучение студентом осваиваемых в процессе обучения музыкальных произведений.

Основные вокально-технические навыки.

В первый год обучения уточняется вокально-исполнительская природа студента, выявляются его художественно-технические возможности и устраняются певческие недостатки, упорядочиваются теоретические познания студентов о вокальном искусстве и его разновидности – народном пении, выявляется естественный тембр голоса способом свободно открытого «речепения» с опорой на «грудное резонирование».

Главное внимание уделяется общевокальным навыкам исполнения:

- глубокому (нижнереберному, грудобрюшному) певческому дыханию;
- высокой певческой позиции (через активную работу «зевка», направленную на «точку головного фокуса»);
- близкому формированию гласных букв в «точке произносительного фокуса» (на кончике языка), сохраняющемуся на протяжении всего диапазона голоса и в динамически различных уровнях звучания (от пиано до форте);
- опоре голоса (гласными буквами) на «точку грудного фокуса».

В течение года студент осваивает 10-12 разнохарактерных произведений, соответствующих его возможностям и задачам развития. Преимущественно это – песенно-куплетные формы.

Формирование вокального мышления.

На втором курсе продолжается работа над укреплением и развитием вокально-технических и художественно-исполнительских навыков:

- тренируется певческое дыхание;
- закрепляется высокая певческая позиция и близкая подача звука;
- усиливаются ощущения резонансного пения.

Одновременно корректируются основополагающие признаки народной манеры пения – способы открытого звукоизвлечения и речевого характера звуковедения.

Формируется вокальное (народно-певческое) мышление: «пою, как говорю» или «распевная речь», то есть во время пения мыслить словом, а не звуком. Это правило обусловлено приоритетной ролью смысловой части над музыкальной в народном песнетворчестве.

В течение года студент осваивает 10-12 разнохарактерных произведений, соответствующих его возможностям и задачам развития.

Развитие подвижности и пластичности певческого голоса.

На третьем курсе ведётся работа над достижением единого формирования звука на всём диапазоне певческого голоса. Основное внимание отводится развитию подвижности и пластичности голосового аппарата, в учебный репертуар включаются произведения на скороговорочный тип артикулирования, даются специальные упражнения на филирование звука (от пиано к форте, и наоборот). Совершенствуется восприятие студентом акустических каналов своего голоса в сочетании с неакустическими ощущениями вибрации, давления работающих

мышц голосообразующего аппарата. Особое значение отводится укреплению резонаторных свойств голоса, а также усилению ощущений резонансного пения.

В течение года студент осваивает 10-12 разнохарактерных произведений, соответствующих его возможностям и задачам развития.

Достижение акустически полноценного и смысло-выразительного интонирования.

На четвёртом курсе вырабатывается понимание организующей (внутренне и внешне) роли слова в народном пении. Достигается акустически-полноценное (музыкальное) и смысло-выразительное (речевое) интонирование с помощью хорошей работы артикуляционного аппарата, ориентированного на резонансное (вертикальное) пение. Отрабатываются навыки удержания фонетической чистоты гласных букв в вертикальном положении резонансного звука.

Особому контролю подвергается техника соединения регистров в народном пении (в местах широких мелодических ходов в разнорегистровых зонах мелодического звучания). Осваиваются специальные упражнения на соединение регистров на произведениях из конкретного репертуара. Расширяется диапазон певческого голоса.

Оттачивается осознанное отношение к процессу пения с точки зрения причинно-следственных связей: устанавливается прямая зависимость качества звучания голоса от правильности и реактивности мыслительных операций певца, режима работы его певческого дыхания.

В конце IV курса исполняется восемь разнохарактерных и разножанровых произведений, включающих образцы а'cappella, произведения кантиленного характера. Поощряется аутентичное пение диалектных примеров народно-песенного творчества на основе раскрытия самобытных вокально-артистических индивидуальностей студентов (а не способом механического подражания этнофорам – носителям традиций).

2.3.2. Методика обучения народному пению.

Культура народного пения и «гнесинская школа».

Понятие общерусское народное пение. Сочетание традиционной народно-певческой культуры и отечественной школы академического пения. Понятия: «гнесинская школа народного пения», «диалектное» и «наддиалектное» пение. Рассмотрение теоретических основ гнесинской школы. Сравнительный анализ народного и академического, народно-бытового и народно-профессионального пения. Связь с живым народно-песенным творчеством.

Начальный период обучения народному пению и система комплексного развития певца.

Типы певческих голосов и методика их определения. Выявление индивидуальных свойств голоса и характера ученика, его вокальных способностей, возможностей и уровня подготовки. Формирование звукового эталона голоса певца и удержание его в памяти.

Вокально-теоретические знания как основа формирования народно-певческого мышления певца.

Строение голосообразующей системы и основные теоретические понятия вокального искусства: «вокальное мышление», «певческое дыхание», высокая певческая позиция, резонаторы, регистры, певческие форманты, артикуляция.

Анализ вокально-слуховых впечатлений.

Установление причинно-следственных связей в оценке качества пения (на конкретных примерах)

Система упражнений и распеваний для народных певцов. Определение понятий: «вокальное упражнение» и «вокальное распевание», их функции . Индивидуальный подбор упражнения /распевания .Система упражнений на выработку отдельных вокально-технических навыков.(на конкретных примерах).

Система певческого дыхания и его тренинг.

Типы певческого дыхания. Диафрагматическое грудобрюшное) певческое дыхание и способы его развития. Системы дыхательной гимнастики.

Причинно-следственные связи и приемы выработки навыка высокой певческой позиции (диагностика качества).

Характеристика высокой певческой позиции и ее достижение в пении путем мыслительных и мышечных действий. Понятия : «зевок» , «высокая певческая форманта».

Резонативные зоны голосообразующие системы народного певца.

Понятия: «головной резонатор», «рудной резонатор», «резонативная точка фокуса». Роль «головного» и «грудного» резонирования в пении. Механизмы фокусирования звука в пении. Примеры народного «головного» и «грудного» пения (при анализе пения в различных певческих стилях областей России).

Соединение регистров.

Понятие «близкого» звука и приемы достижения и удержания его с помощью фонетического метода или с помощью характерного смысло-выразительного интонирования. Механизмы соединения регистров, упражнения на его закрепление (на примерах из репертуара народных певцов).

Способы достижения подвижности артикуляционного аппарата и методы работы над интонационно-смысловой выразительностью речепения.

Понятие «произносительный фокус». Фонация в речи и пении, их сходство и отличия. Фонетический слух и его применение в фонетике русского пения (на основе литературной идиалектной речи). Правила орфоэпии в пении (примеры), упражнения на подвижность артикуляционного аппарата.

Возникновение дефектов пения у народных певцов и методы их устранения.

Выявление наиболее распространенных дефектов в пении народных певцов (на конкретных примерах). Определение возникновения причин и поиск путей исправления. Необходимость наличия теоретических знаний и навыков анализа педагогических действий. Анализ причинно – следственных связей : «певческое дыхание –звуковысотная интонация» , «артикуляция, высокая певческая позиция » , и т.д.

Принципы индивидуального подбора репертуара и методология создания концертных программ для народных певцов.

Репертуар - актуальная и основополагающая проблема исполнительского искусства. Принципы подбора репертуара с учетом : индивидуальных вокальных возможностей (способностей и уровня подготовки) народного певца; зачетно экзаменационных требований на текущий период обучения; учебных задач на

перспективу вокально-технического роста и артистического развития ученика ; особенности природного таланта ученика ; желаний ученика.

Основные источники формирования репертуара народного певца.

Развитие певческих голосов периода взросления с позиции современных научных исследований

Результаты компьютерных исследований детских народно- певческих голосов. Результаты комплексных исследований взаимосвязи пубертатных изменений гормонального фона и начала мутации. Акустические параметры народно- певческих голосов периода взросления.

Народно-певческий голос с позиции современных компьютерных исследований

Сравнительная характеристика сходных типов профессионально-обученных народных и академических женских голосов на основе современных компьютерных исследований.

Диалектная и жанрово-стилевая колористика как проявление народности в мужском народно-певческом творчестве. Научные данные о тембре, регистровом строении, переходных зонах, диапазоне, динамическом диапазоне, вибрато, маневренности, амортизации.

Тема: 4. Обзор современных методик развития певческого голоса

Характеристика педагогической системы индивидуально- группового обучения вокальному искусству в учебных заведениях Европы и США. Оригинальные системы и методы развития голосов: система «Александр-техника» (Alexander-Technique), методика «пения на разговорном уровне» С. Риггса, методика «освобождения голоса»

(Freeing Your Natural Voice) К. Линклейтер и др.

2.3.3. История народно-певческого исполнительства.

Зарождение и развитие на Руси различных песенных жанров и типы их артикулирования-интонирования.

Песня – неотъемлемая часть традиционной народной культуры. Практическое предназначение песенных жанров. Раннефольклорное интонирование. Соотношение вокального и речевого элементов в песнях разных жанров: календарных, эпических, плачах и причитах, хороводных и плясовых, шуточных и частушках, лирических и протяжных. Исполнительские характеристики песенных жанров и творчества их наиболее ярких представителей.

Типы артикулирования-интонирования: повествовательный, речитативный, декламационный, кличевый, скороговорочный, распевный, плачевый.

Специфические признаки русского народного пения: звукообразование, звуковедение, синкретизм, коррелятивные пары, исполнительские формы.

Признаки народной манеры пения: «открытый» способ голосообразования, речевая манера звуковедения, специфические выразительные средства типа «спадов», «скольжения» голоса, форшлагов, «гуканья», «иков», «огласовки» согласных.

Синкретизм народного пения выражается в сочетании пения с пляской, пластикой движений, игрой на народных инструментах, драматическим действием, декламацией.

Система коррелятивных пар в народном песнетворчестве (согласно И. Земцовскому): коллективность – индивидуальность; стабильность – мобильность; полиэлементность – моноэлементность; исполнительство-творчество – исполнительство-воспроизведение; функциональность – афункциональность; диалектность – наддиалектность.

Исполнительские формы: хоровые, ансамблевые, сольные, без сопровождения, с сопровождением, бытовые (аутентичные), концертно-сценические (этнографические, академические, эстрадные, народно-стилизированные), театрализованные, диалектные, наддиалектные, любительские, профессиональные.

Народно-певческое искусство XVII – XVIII вв. Древнерусские певцы. Скоморошество. Песельники и первые «этнографические концерты».

XVII век. Певцы-гуслиеры при княжеских дворах – первые носители внеобрядового публичного исполнения народных песен. Искусство скоморохов, гудошников, лирников, бандуристов, медведников, петрушечников, кобзарей, кабацких ярыжек и др.

XVIII век. Гуслисты и бандуристы при дворе Анны Иоанновны. Первый в истории «этнографический концерт» со свадьбой придворного шута князя Голицына. Царствование Елизаветы Петровны – «век песен». Первый нотный сборник В. Трутовского.

Крепостные песельники и «хорные команды» – повсеместная «барская забава». Зарождение профессиональных форм народного пения.

Первые концертующие певцы. «Русские дивертисменты»: оперные певцы и программы стилизованных народных песен.

Иван Рупин (1792-1850) – один из первых концертующих певцов, лирический тенор, отличался задушевностью исполнения протяжных песен под гитару, композитор и вокальный педагог.

«Русские дивертисменты» – театрализованные вокально-инструментальные сюиты, составленные из народных (или стилизованных под них) песен и плясок, объединенных темой, сюжетом. Инсценировки народных праздников, обычаев, гуляний, сцен народной жизни. Зрелищность, свободная форма, позволявшая соединять обработки с аутентичными образцами, профессиональных исполнителей с народными песельниками и плясунами.

Академическое исполнение народного мелоса как фактор сближения классического искусства с народным песнетворчеством, музыки устной и письменной традиций. Певцы: Е. Сандунова, П. Булахов, М. и А. Шелеховы, А. Бантышев.

Народно-певческое исполнительство XIX столетия. Роль М. Глинки и В. Одоевского в сохранении и развитии русских народно-певческих традиций. Первые профессиональные народные хоры.

Иван Молчанов (1809-1881): широко известный «русский певец», организатор хора из армейских песельников и солдатских детей; репертуар – преимущественно мужские песни в подголосочной полифонии «артельного»

пения. Гастроли; солисты – Е. Кольцов, А. Башмак, А. Граблев и другие выдающиеся исполнители народных песен.

Иван Фомин – крестьянин Тверской губернии, талантливый распевщик русских народных песен.

В. Одоевский (1804-1869) – собиратель и исследователь песенного фольклора. Его историческая оценка роли и значения творчества М. Глинки и народной песни как «основы основ» русской музыки. Влияние на развитие народно-певческого исполнительства.

Пропаганда народной песни в композиторских обработках и переложениях. Авторская «русская песня» и развитие городской песенной эстрады.

Крепостные хоры дореформенной России: репертуар, эстетическая ориентация, концертное исполнение, пропаганда русских песен. Хоры А. Архангельского и Д. Агренева-Славянского. Театрализация народных песен «Славянской капеллой». Концертирующие вокалисты 60-х – 80-х годов XIX столетия – певцы Д. Леонова, П. Богатырев.

Крестьянские певцы на городских сценах. Русские авторские песни («Среди долины ровныя», «Вечерний звон», «Ухарь-купец» и др.), частушки под гармошку и балалайку. Лубочные выступления на темы из «народной» жизни. Фольклор «инородцев». Инсценировка песенных циклов («Стенька Разин и княжна», «Песни вольницы»).

«Этнографические концерты» начала XX века. Хор М.Е. Пятницкого и Арина Колобаева.

Выступления Т. и И. Рябининых, И. Федосовой, М. Кривополеновой, А. Третьякова, В. Устругова и др. Их историческое значение.

Идея создания М.Е. Пятницким крестьянского хора и его историческая роль в сохранении и развитии русских народно-певческих традиций. Выдающиеся носители этих традиций: Арина Колобаева, сестры Клоднины, Александра Прокошина.

Оперные певцы и народная песня. Творчество Ф. И. Шаляпина.

Роль отечественной вокальной (академической) школы в освоении и пропаганде русских народных песен. Исполнительский стиль оперных певцов в интерпретации народных песен (И. Тартаков, А. Доливо, Л. Собинов, А. Нежданова, С. Лемешев, Н. Обухова, А. Пирогов, М. Максакова, Д. Михайлов, В. Барсова, М. Рейзен, А. Огневцев и др.). Творчество выдающегося «русского баса» Федора Шаляпина. Продолжение его традиций современными русскими певцами (Д. Хворостовский, В. Моторин и др.).

Развитие эстрадных форм народного пения в первой половине XX столетия.

Изменения в общественной жизни России и возникновение эстрадных форм народного пения. Певицы М. Комарова, А. Сокольская, М. Лидарская, Л. Бельская, В. Панина и др. Характеристика и оценка творческой деятельности Надежды Плевицкой.

Развитие эстрадных форм народного пения во второй половине XX столетия.

Два основных направления, представленные творчеством Ольги Ковалевой (мягкое, камерное, «домашнее» пение) и Лидии Руслановой (эмоционально яркое,

«уличное» пение). Творческие биографии певиц. Их влияние на последующее развитие эстрадных форм народного пения.

Государственные русские народные хоры, их солисты и малые ансамбли.

Создание государственных русских народных хоров и ансамблей. Их роль и значение для развития народно-певческого искусства. Выдающиеся певцы-солисты народно-певческих коллективов: Анастасия Лебедева и Мария Мордасова (Воронеж), Аграфена Оленичева (Омск), Александра Прокошина и Валентина Клоднина (Хор им. М.Е. Пятницкого).

Квintет сестер Федоровых. Характеристика манеры пения и репертуар. Значение для развития народно-певческого исполнительства.

Авторские сочинения для народных голосов, их пропаганда народными певицами. Творчество Людмилы Зыкиной.

Развитие композиторского фольклоризма в творчестве В. Захарова, А. Абрамского, А. Мосолова, В. Левашова, А. Аверкина, Г. Пономаренко и др. Пропаганда композиторской музыки народными певицами (Валентина Клоднина, Ольга Воронец, Екатерина Шаврина, Вероника Журавлева, Анна Литвиненко). Творчество Людмилы Зыкиной и ее роль в развитии авторской музыки для народного голоса (Р. Щедрин, Г. Свиридов, Д. Тухманов и другие композиторы-песенники).

Исполнительский фольклоризм и фольклорное движение 60-х – 80-х годов XX столетия.

Фольклорные ансамбли разных исполнительских ориентаций. «Этнографические концерты» Союза композиторов. Интерес общества к этнографическим истокам народного пения. Дмитрий Покровский и его ансамбль. «Славянский базар», «Казачий круг», «Фольклорная весна» (российские и региональные) фольклорные фестивали. Всероссийские конкурсы исполнителей народных песен: «Голоса России» (Смоленск), имени Лидии Руслановой (Саратов), Ольги Ковалевой (Москва), Надежды Плевицкой (Курск), Александра Тархова (Пенза) и др.

Эстрадный фольклоризм. Творчество Надежды Бабкиной.

Создание ансамбля «Русская песня» и поиск новых музыкально-сценических форм пропаганды песенного фольклора. Характеристика творческой деятельности Надежды Бабкиной. Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Многообразие эстрадных направлений в современном народно-певческом исполнительстве.

Народно-певческое образование и его влияние на современное исполнительство.

Предпосылки и историческая обусловленность организации народно-певческого образования в России, его роль в развитии отечественной музыкальной культуры. Народное пение как часть традиционной народной культуры, как разновидность вокального искусства и как специальный предмет профессионального музыкального образования. «Гнесинская школа» народного пения и ее влияние на современное исполнительство. Наиболее яркие представители «гнесинской школы» (А. Стрельченко, А. Литвиненко, В. Девятков, В. Журавлева, Т. Петрова, Л. Рюмина, В. Савельева, Н. Крыгина, Л. Сульдина, В. Фтоменко, Н. Баннова и др.).

«Саратовская школа» народного пения и ее представители (Е. Сапогова и др.). Характеристика двух вокальных направлений в народном пении.

Исполнительская культура и современные задачи народно-певческого искусства.

Понятие «культура пения», ее составляющие. Образцы культуры пения в народно-певческом искусстве. Понятия: «духовность», «мастерство», «художественное обобщение», «вокально-художественное мышление», «стиль исполнения», «художественная идея, концепция». Пути решения проблем: «Традиции и современность», «Музыкально-сценическое воплощение песенного фольклора», «Певец и аудитория», «Национальный характер и народное искусство», «Архаика и модерн», «Свобода творчества и художественная мера», «Внешняя форма и внутреннее содержание», «Грани современного народно-певческого исполнительства».

2.3.4. Древнерусское певческое искусство.

Историческая периодизация русской духовной музыки X–XX вв.

Историческая периодизация русской духовной музыки X–XX вв. Древнейшая культура языческих славянских племен периода праславянского единства и истоки русской музыки. Исторические свидетельства древних писателей о жизни славян, их обычаях и нравах, свидетельства о языческой славянской мифологии на основании фольклора, в том числе детского.

Славяне. Языческая Русь. Мифология и обрядность.

Мифологическое мировоззрение славян. Способы реконструкции славянского культа, языческой культуры и обрядов. Магический смысл ритуальных действий и песен. Культ предков, плачи и причеты. Календарно-обрядовые песни, их связь с земледельческим циклом: зимние коляды, весенние масленичные, летние песни на Семик или русалии, песни на праздник Ивана Купала. Песни, связанные с языческими жертвоприношениями. Коляды как один из наиболее распространенных и архаичных русских обрядовых песенных жанров, сохраняющих черты общности у многих славянских народов.

Инструментальная музыка славян. Музыкальные инструменты, найденные в курганах. Скифское и античное наследие. Культура славянского мира, ее значение для формирования музыкальной культуры России.

Византия и Русь. Музыкальная культура Киевской Руси (X–XII вв.)

Христианизация Руси. Летописные сказания о выборе веры и послах князя Владимира. Роль Византии в мировой культуре X в. Объединение восточнославянских племен и образование государства со столицей в Киеве. Краткая история Византии и ее культуры. Виды нотаций в Византии XI–XIX вв. Особенности палеовизантийских нотаций. Образование двух древнерусских центров на пути «из варяг в греки» – северного в Новгороде и южного в Киеве. Создание в них Софийских соборов по аналогии с Софией Константинопольской. Начало русского просвещения. Значение деятельности просветителей славян Кирилла и Мефодия в образовании славянской письменности и культуры. Глаголица и кириллица. Первые переводы священных книг на древнеславянский язык, сделанные Кириллом и Мефодием и их учениками в Охриде и Преславле.

Организация первых христианских школ князем Владимиром. Деятельность переводчиков при Киевском Софийском соборе. Книжность в эпоху Киевской Руси, музыкальные, церковно-певческие книги. Зарождение древнерусской литературы. Поучение и Слово Владимира Мономаха (XI–XII вв.), житие Бориса и Глеба, поучения преподобного Феодосия Печерского. Создание первых песнопений и служб первым русским святым: Борису и Глебу, Феодосию Печерскому; святителю Николаю и др. Трансплантация византийской культуры на русскую почву. Византийское церковное пение на Руси. Освоение норм музыкального канона, церковно-певческое искусство в древнерусском образовании. Первые певческие рукописи. Три первые певческие нотации: экфонетическая, ранняя знаменная, кондакарная; их происхождение от византийских нотаций – экфонетической (византийской) куазленской и шартрской. Роль монастырей как культурных центров, прежде всего Киево-Печерского монастыря. Феодосий Печерский – устроитель церковного монастырского пения; введение Студийского устава, сменившего устав Константинопольской Великой церкви. Двойственный характер музыкальной культуры Древней Руси. Народное и церковное, мирское и духовное музыкальное искусство, их взаимодействие и антагонизм. Задачи христианского просвещения, создание музыкальных форм, опирающихся на народные формы музыкального языка. Былины и церковное чтение нараспев; их музыкальная общность, поэтика, строфика и ритмика. Соотношение слова и напева.

Знаменный распев. Ладовые и мелодические особенности.

Знаменный распев – основа русской церковной музыки. Простейшие формы церковного пения. Система осмогласия, осмогласные запевы, система подобнов и их структурно-попевочный принцип. Эстетические нормы византийского канона и его влияние на формирование древнерусской церковной музыки. Монодический принцип мужского одноголосного церковного пения. Параллели с византийским певческим искусством, западной монодией, григорианским хоралом. Система жанров древнерусского церковного пения: псалом, тропарь, стихира, кондак, канон, ирмос. Теоретические аспекты древнерусской духовной музыки. Жанровая система древнерусской духовной музыки. Система осмогласия. Гимнографы – авторы гимнов и песнопений. Виды певческих книг в эпоху Киевской Руси – Стихирарь, Триодь, Ирмолог, Октоих, Кондакарь. Изображение певцов и песнопений на иконах, фресках, шитье: единство слова, звука и образа. Русское зодчество, церковь Покрова на Нерли, владимирские соборы – храмы с совершенной акустикой. Голоса певцов в пространстве храма. Купол храма как космический резонатор, как идеальный музыкальный инструмент. Эффект парения звука, идея ангелогласного, ангелоподобного, богодухновенного пения. Изображение певцов и хоров в храмах в разных иконописных сюжетах (Покров Богородицы, Воздвижение). Двоеверие как особенность русской духовной культуры. Борьба церкви с языческими обрядами, песнями и музыкальными инструментами – элементами языческой культуры. Дифференциация музыкальных инструментов на высокие (труба, гусли) и низкие (сопели, гудок), языческие и библейские, соответствующие Давидову оркестру. Изобразительный канон древнерусских музыкальных инструментов.

Возникновение жанра духовного стиха. Старшие духовные стихи. Скоморошество на Руси.

Возникновение жанра духовного стиха, его жанровые истоки и исторические предпосылки. Калики переходящие на Руси и их значение, калики – носители духовных стихов. Старшие духовные стихи, основные сюжеты, мелодическая характеристика. Народные духовные стихи: Голубиная книга, стихи о Егории Храбром, об Адаме, отражение в них народных верований и народного мелоса. Скоморошество, его византийское происхождение. Изображение скоморохов и музыкантов на фресках Собора Святой Софии в Киеве, Мелетовских фресках в Новгороде. Скоморохи в новгородских былинах. Образ древнерусского поэта и вдохновенного певца Бояна в «Слове о полку Игореве».

Музыкальная культура эпохи феодальной раздробленности (XII–XIV вв.)

Возрастание роли северных княжеств в XII в. – Владимирского, Суздальского, Ростовского, Тверского, Рязанского, Дмитровского и др. Их стремление к самостоятельности, борьба между княжествами. Возвышение Владимиро-Суздальского и Ростовского княжеств. Перенесение столицы во Владимир Суздальский и строение в нем храмов. Успенский собор во Владимире (1160). Деяния князя Андрея Боголюбского. Перенесение во Владимир великой русской святыни – иконы Владимирской Божией Матери. Устройство хора во Владимире, летописные указания о пении владимирского хора.

Ослабление государства. Набеги степных кочевников с бескрайнего дикого поля, половцев, Ордынское нашествие. Отражение драматических событий, связанных с удельными междоусобицами и татаро-монгольским игом, в церковных песнопениях, литературе, иконографии (Битва новгородцев с суздальцами). Первые русские святыни Владимирской и Ростовской. Особое положение древнейшего русского Новгородского княжества. Вечевые традиции и вечевого колокола. Сила и своеобразие культурных традиций Новгорода.

Новгородские былины и скоморохи. Былина о Садко. Купец Садко – новгородский скоморох. Былина о Василии Буслаеве. Отражение в былинах темы странствия, упоминание наигрышей иерусалимских, константинопольских и пр. Традиции сказывания былин в современном фольклоре. Значение былин в формировании русского эпического стиля в симфониях и операх (А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков). Связь Новгорода с Западом, проникновение через него западных влияний.

Музыкальная культура Московской Руси (XIV–XVI вв.)

Роль Москвы в объединении русских княжеств в XIV–XV вв. Борьба за первенство между Москвой и Тверью. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог и влияние западного, итальянского музицирования при московском дворе. Строительство Московского Кремля архитектором Аристотелем Фиораванти.

Куликовская битва. Возвышение Москвы. Освобождение от монгольского ига. Первые московские святыни. Митрополит Петр – основатель Успенского собора. Перенесение Владимирской иконы Божией Матери в 1396 г. в Москву и служба ее Сретению. Песнопения в честь Владимирской иконы Божией Матери и митрополита Петра, созданные царем Иоанном IV (Грозным). Царская музыка (Феодора Иоанновича, Феодора Алексеевича), роль церковного пения в царском воспитании.

Церковно-певческие традиции XV в. Обновление традиций знаменного распева в XV в. Столповой знаменный распев, малый знаменный распев. Протяжные народные песни, их влияние на церковную певческую культуру.

Большой знаменный распев XVI в., путевой распев и путевая нотация, демественное многоголосие и демественная нотация. Начало развития многоголосия на Руси.

Певческие школы в Московской Руси. Профессиональные и церковные хоры. Хоры патриарших и государевых певчих дьяков и подьяков, их роль и значение в Древней Руси.

Пещное действо – средневековая мистерия, исполнявшаяся в главных соборах Руси – в Москве, Новгороде, Вологде. Драматургия Пещного действа и его музыкальные особенности. Древнерусские певческие тексты и их развитие в XI–XVII вв.: старое истинноречие, раздельноречие, новое истинноречие.

Историческая обстановка XVI в. Укрепление царского самовластья, идеи теократического государства и теория Москва – Третий Рим. Государственная и церковно-реформаторская деятельность Иоанна IV. Создание летописного свода, новых книг, в том числе певческих Обихода, Октоиха, Трезвонов, Праздников.

Появление авторских песнопений и первые распевщики – создатели большого знаменного распева – Федор Крестьянин (Хрисианин), Иван Нос, Стефан Гольш. Стихиры, распетые Иоанном IV. Создание певческих школ – усольской, московской. Формирование новых распевов – демественного, путевого, новых нотаций с одноименным названием. Многогласие и многоголосие в русской церковной практике. Развитие демественного и строчного многоголосного пения. Последовательное и партитурное изложение голосов демественного многоголосия. Отражение русской истории в песнопениях и службах русским святым. Песнопения, посвященные московским святым – митрополиту Петру, преподобному Сергию Радонежскому, святителю Алексию, митрополиту Московскому, Владимирской иконе Божией Матери. Канонизация множества новых святых, создание новых песнопений. Исторические народные песни об ордынском нашествии, об Иоанне IV и др. Песенные традиции XVI–XVII вв., структура народного многоголосия протяжных песен и их связь с ранним русским многоголосием.

Покаянные духовные стихи XV- XVI в.

Монашеские покаянные духовные стихи на крюках – покаянны на восемь гласов. Монастырская культура. Стихи покаянные – жанр древне-русской духовной лирики, формирующийся во 2-й половине XV – 1-й половине 16 вв. Встречаются в крюковых певческих сборниках с заглавиями: «покаянны», «стихи прибыльные» (т. е. «добавочные»), позднее – «стихи умиленные».

Стихи покаянные связаны с внебогослужбными обрядами монастырского быта: постной трапезой, иноческим погребением, различными шествиями. В середине XVI в. отделяются от обрядов и образуют самостоятельный цикл – «Покаянны на осемь гласов – слезны и умиленны, чтобы душа пришла на покаяние избыти муки вечныя и внити в царство небесное».

В соответствии с гласовой принадлежностью напевов стихов цикл делится на 8 частей – гласов. Исполнение покаянных стихов среди мирских людей гл. обр. приурочивается к великому посту. Заимствовав первоначально ряд текстов из богослужбных книг (Стихираря, Триоди постной), стихи разрабатывают темы

великопостного или предсмертного покаяния, осознания греховности бытия, ожидания смерти, страшного суда, ухода в «пустыню». В конце XVII в. стихи покаянные начинают бытовать в фольклоре, другие же продолжают переписываться и исполняться в числе старообрядческих духовных стихов. Народные покаянные духовные стихи.

Теория древнерусской музыки XV–XVII вв.

Развитие теории древнерусской музыки в XV–XVII вв. Азбуки знаменного пения нового типа с кокизниками (сводами попевок) и новой терминологией, созданной в XVI в. Фитники и их структура. Развитие теории музыки новгородскими теоретиками XVI–XVII вв. Систематизация звукоряда: киноварные пометы Шайдурова и тушевые признаки Александра Мезенца. Строение обиходного звукоряда. Систематизация крюковой нотации: одноступенные и многоступенные знаки, попевки, лица и фиты. Толкования знамен. Подытоживание теории древнерусской музыки, создание сводных певческих книг и азбук обобщающего типа (Азбука старца Александра Мезенца, «Сказание о зарембах»).

Знаменная нотация и ее расшифровка. Обиходный звукоряд и способы его фиксации. Знаки знаменной нотации: одноступенные, двухступенные, трехступенные и многоступенные. Способы связи знаков между собой. Осмогласие и попевки. Фиты и лица.

Русская музыкальная культура XVII в.

Особенности исторической обстановки в России XVII в.: неустойчивость власти, Смутное время, социальные конфликты, крестьянские войны, бунты, раскол церкви. Обновление русской культуры и развитие искусства. Перемены и преобразования в русской культуре с началом новой эпохи. Усиление связи России с Западом в конце XVII в. Объединение Украины с Россией в 1654 г. Переход на нотопевицкую нотацию: «Ключ разумения», «Сказание о нотном гласобежании» монаха Тихона Макарьевского.

Переход на новую теоретическую систему европейского типа. Конфликты между представителями старого и нового направления в области художественной культуры – иконописи и музыкальной эстетики.

«Музыкальная грамматика» Николая Дилецкого. Принятие стилевого направления барокко в музыке – важнейшая ступень эволюции русской музыкальной культуры. Многофункциональность «Музыкальной грамматики». Отражение в ней практики концертного стиля барокко. Расцвет Учение об аффектах, теория подражания, «правило естественное», согласно учению Н.Дилецкого. Применение музыкальных формул и «риторических фигур». Новые музыкальные формы XVIIв.: партесные концерты, освоение европейского барокко. Московское, или нарышкинское, барокко, создание художественных и музыкальных центров в провинции.

Партесные гармонизации песнопений знаменного распева и служб. Беспаянный тип партесной музыки. Партесные гармонизации знаменного распева. Появление южных распевов – болгарского, киевского, греческого и их гармонизация в партесном стиле. Колоколотейное искусство на Руси в XVII в. Музыкальное развитие колокольных звонов. Ростовские звоны, колокола и звонницы, новгородские звоны, московский красный звон.

Духовные канты и псалмы. Страообрядческие и сектантские духовные стихи.

Канты и псалмы – один из важнейших типов партесной музыки. В эпоху раскола (XVII в.) духовные стихи (наряду со знаменным пением) стали своеобразной опорой для старообрядцев в сохранении истинной веры, что послужило основой для возникновения старообрядческих и более поздних сектантских духовных стихов.

Направления в духовных стихах:

- рождественские и страстные, посвящённые жизнеописаниям Христа и Богородицы;

- стихи на тему грешной души и предстоящему посмертному суду («малая эсхатология»);

- стихи, раскрывающие тему Страшного суда («большая эсхатология»).

Псалма – бытовая многоголосная песня духовного содержания. Возникновение этой внелитургической духовной (книжной) песни, связано с распространением партесного пения в богослужебной практике и развитием силлабического стихосложения, достигшего расцвета в поэзии Симеона Полоцкого («Псалтырь рифмованная» Симеона Полоцкого, положенная на музыку В. Титовым). Псалма как духовная песня-гимн (разновидность канта) сочинялась на тексты переработанных библейских псалмов и получила большое распространение в XVI веке в Польше, а позднее на Украине (псалмы записывались в особые сборники – Богогласники) и Белоруссии, а со второй половины XVII века в России, оказав большое влияние на формирование традиции домашнего музицирования. Псалма не была связана со знаменном распевом, в ней соединились элементы гимнической богослужебной поэзии с русской, украинской и польской бытовой песенностью. Псалма является переходным

жанром от церковной музыки к светской, в частности, к духовному канту. Влияние псалмы сказалось и на старообрядческих духовных стихах.

Рифмотворная псалтырь Симеона Полоцкого и Василия Титова.

Столкновение двух мировоззрений, двух укладов жизни, вызвавшее конфликты и полемику представителей разных систем.

2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса

а) основная литература:

1. Балакирев М. Сборник русских народных песен Санкт-Петербург, 2017
2. Соколов Ю. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 частях. Часть 2: учебник для вузов М., 2018
3. Шамина Л. Основы народно-певческой педагогики Санкт-Петербург, 2017
4. Бодина Е. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учебник для вузов М., 2018

5. Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии М., 2018
6. Баглай В. Этническая хореография народов мира: учебное пособие Санкт-Петербург, 2018
7. Палилей А. Этнография и танцевальный фольклор народов России: учебное пособие Кемерово, 2017
8. Аспедунд Д. Развитие певца и его голоса Санкт-Петербург, 2017
9. Стенюшкина Т. Русское народно-певческое исполнительство: Хороведение и методика работы с хором Кемерово, 2011

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;
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;
3. Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. – Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014;
4. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2005
5. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018;
6. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Стулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018;
7. Станиславский К.С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. Станиславский К.С. — М. : Издательство Юрайт, 2018;
8. Станиславский К.С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2018
9. Стенюшкина, Т.С. Методика работы с народно-певческим коллективом: учебно-методическое пособие для студентов по направлению подготовки 53.03.04 (073700.62) «Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение» [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014

10. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017
11. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005
12. Вальченко А. Хоровое искусство на Дону (XVIII – начало XX века) [Электронный ресурс]. – Ростов-на-Дону, 2014

в) примерные списки педагогического репертуара

Вариант для женского голоса – сопрано

«Ах, что ж ты, мой сизый голубочек» – лирическая песня Тамбовской области;
«Сине моречко» – лирическая песня Архангельской области;
«Ох-и, пойду я из-под городу» – хороводная песня Тульской области;
«Кари глазки» – лирическая песня в обработке А. Ларина;
«Чечетка» – шуточная песня Московской области;
«Я люблю Степанушка» – муз. Ж. Кузнецовой, сл. О. Фоминой;
«Вечор ко мне девице» – лирическая песня из репертуара О. Ковалевой;
«В огороде верба» – шуточная-игровая песня;
«Ой, куры, куры» – величальная песня;
«Молодка, молодка» – плясовая песня;
«Ты рябина ли, рябинушка» – муз. А. Ларина, сл. народные;
«Посеяли лен за рекою» – обработка И. Старикова.

Вариант для женского голоса – альты

«Частушки под язык» Псковской области;
«Хорошо тому на свете» – лирическая песня Смоленской области;
«Ой, вишня моя», – свадебная-плясовая Смоленской области;
«Ах ты, Марья Григорьевна» – свадебная-плясовая Псковской области;
«Из-под славного, славного города» – былина казаков-некрасовцев;
Композиция из песен Псковской области:
«Ой, летел павлин» – рекрутская;
«На зоре, на зорюшке» – лирическая;
«Похоронный плач по сыну».
«На горе» – песня Читинской области;
«Глухая деревня» – корильная песня Псковской области;
«Русского» – вологодские частушки;
«Воля девичья» – свадебная лирическая песня Белгородской области;
«Между гор» – свадебная песня Псковской области в аранжировке А. Маноцкого;
«Горе» – лирическая песня Псковской области;
«Тапу-тапу» – свадебная песня Витебской области;
«Скобарь», частушки «под драку» Псковской обл. в аранжировке А. Маноцкого.

Вариант для мужского голоса – тенора

«Кабы Волга-матушка» – лирическая протяжная песня
«Прощай, радость» – лирическая песня в обработке А. Коротыгина;
«Заиграй, сыграй, тальянка» – муз. Ю. Зацарного, сл. народные;
«Из боярских ворот» – русская народная песня;
«Вдоль по улице метелица метет» – лирическая песня;
«Когда я не плачу» - муз. В.Захарченко, сл. Ю.Кузнецова.
«Ах, ты степь широкая» – протяжная песня;
«За речкою было за Невагою» – лирическая песня;
«Кабы знал я, утопился» – шуточная песня Пензенской области;
«Тотемские частушки»;
«Как ходил, гулял Ванюша» – шуточная песня;
«Веревочка» – русская народная песня из репертуара Н. Плевичкой;
Верстовский А. Сцена из оперы «Аскольдова могила».

Вариант для мужского голоса – баритона

«Ой, заря, ты ль заря» – уральская проголосная песня;
«Ночи темны, тучи грозны» – солдатская песня;
«Слеза дрожит» – муз. П. Чайковского, сл. А. Толстого;
«Липа вековая» – обработка С. Чечетко;
«Живет моя отрада» – обработка С. Чечетко;
«На калине соловей» – русская народная песня Забайкалья;
«За Уралом гулял молодой казак» – лирическая протяжная песня;
«Ну, быстрее летите, кони» – муз. и сл. В. Бакалейникова;
«В деревне-то было в Ольховке» – шуточная народная песня;
«Пролежала, эх да путь дорожка» – казачья походная песня;
«Вы комарики, комарики мои» – муз. и сл. Г. Федульева;
«Не кукуй, моя кукушечка» - народная песня Красноярского края

Раздел 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся

Оценка качества освоения изученного материала обучающимися должна включать текущую и промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, музыкальные викторины, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Формами промежуточного контроля выступают зачёты и экзамены, которые могут проходить в форме технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ и пр. Образовательными

организациями должны быть разработаны оценочные средства (фонды оценочных средств) промежуточной аттестации, включающие список оцениваемых компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций, критерии оценивания компетенций, шкалу оценивания, типовые задания (список вопросов, контрольные работы, тесты или иные виды заданий), методику проведения промежуточной аттестации. Оценочные средства (фонды оценочных средств) разрабатываются и утверждаются вузом. Они призваны обеспечивать оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, прохождения практики должны учитываться все виды связей между включенными в рабочие программы дисциплин, программ практик знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.

3.2. Компетентностная модель выпускника образовательной программы «Хоровое и сольное народное пение»

Выпускник образовательной программы «Хоровое и сольное народное пение» должен продемонстрировать:

– знание: общих законов развития музыкального искусства: видов, форм, направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в области музыкального искусства от древности до начала XXI века; композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техник композиторского письма XX-XXI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков, основных направлений массовой музыкальной культуры XX-XXI веков; классической и современной гармонии, разновидностей полифонической техники, истории и теории музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и теории музыки, особенностей развития музыкальных жанров; психологию общения, методы развития личности и коллектива; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; принципов руководства творческой деятельности народно-певческого коллектива;

– умение: излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства, народно-хорового исполнительства; рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического,

художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне репетиционную работу с коллективом; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; формировать план стратегии развития народно-певческого коллектива на перспективу;

– владение: профессиональной лексикой, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; исполнительской техникой и методикой репетиционной работы; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; навыками педагогической деятельности; сценическим артистизмом; представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями.

Примеры фондов оценочных средств

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСУ «ХОРОВОЕ И СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»

I. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-3</p> <p>Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать своё поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p>ОПК-2</p> <p>Способен воспроизводить</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - приёмы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

<p>музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
<p style="text-align: center;">ПК-1</p> <p>Способен руководить любительскими (самодельными) и учебными народно-певческими коллективами (хорами и ансамблями)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы руководства творческой деятельностью народно-певческого коллектива; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать атмосферу творческого поиска, направленного на оптимизацию результатов коллективной деятельности; - формировать план развития народно-певческого коллектива на перспективу; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами построения репетиционно-творческого процесса в работе с народно-певческим коллективом; - способами достижения практического результата в условиях реализации учебно-творческих задач.
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями.

II. Критерии оценивания формирования компетенций

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Знать: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; - механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	<i>Знает</i> самые общие методы общения и этические нормы взаимодействия в коллективе в процессе профессиональной работы, но не способен применить их на практике.	<i>Знает</i> самые общие методы общения и этические нормы взаимодействия в коллективе в процессе профессиональной работы, но способен применить их на практике в недостаточной степени.	<i>Знает</i> психологию общения, методы развития личности и коллектива, этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом и частично применяет их на практике.	<i>Знает</i> психологию общения, методы развития личности и коллектива, этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом и эффективно применяет их на практике.
Уметь: - работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	<i>Не умеет</i> работать индивидуально и с группой, взаимодействовать с коллективом, определить свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать своё поведение в команде в зависимости от ситуации.	<i>Умеет</i> работать индивидуально, понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, но не способен предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать своё поведение в команде.	<i>Умеет</i> работать индивидуально и с группой, взаимодействовать с коллективом, понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий и пытаться варьировать своё поведение в команде.	<i>Умеет</i> в должной мере работать индивидуально, понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать своё поведение в команде в зависимости от ситуации.
Владеть: - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия с учениками;	<i>Не владеет</i> навыком самостоятельного составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия с коллективом.	<i>Владеет</i> частично навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия с коллективом.	<i>Владеет</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия с коллективом и требует коррекции своих действий руководителем.	<i>Владеет</i> в должной мере навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия с коллективом.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

<p><i>Знать:</i> - приёмы результативной самостоятельной работы над музыкальным производением;</p>	<p><i>Знает</i> отдельные приёмы самостоятельной работы над ансамблевым музыкальным производением, но не в состоянии добиться с их помощью необходимого технического и музыкального результата.</p>	<p><i>Знает</i> основные приёмы самостоятельной работы над ансамблевым музыкальным производением, но без руководителя не в состоянии эффективно решить необходимые задачи при его разучивании.</p>	<p><i>Знает</i> приёмы самостоятельной работы над ансамблевым музыкальным производением и способен добиваться с их помощью необходимого технического и музыкального результата.</p>	<p><i>Знает</i> приёмы результативной самостоятельной работы над музыкальным производением и способен добиваться с их помощью творческого результата.</p>
<p><i>Уметь:</i> - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p>	<p><i>Не умеет</i> прочитывать нотный текст во всех его деталях и распознавать знаки нотной записи и отражать при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.</p>	<p><i>Умеет</i> прочитывать нотный текст в основном и на основе этого прочтения создавать интерпретацию музыкального произведения; в достаточной мере распознавать знаки нотной записи произведения.</p>	<p><i>Умеет</i> достаточно подробно прочитывать нотный текст и на основе этого создавать интерпретацию музыкального произведения, соответствующую композиторскому замыслу; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.</p>	<p><i>Умеет</i> детально и творчески прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.</p>
<p><i>Владеть:</i> - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;</p>	<p><i>Не владеет</i> навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>	<p><i>Владеет</i> незначительным объемом профессиональных навыков исполнительского анализа музыкального произведения; текст сочинения, записанного традиционными методами нотации читает с затруднением.</p>	<p><i>Владеет</i> навыками исполнительского анализа музыкального произведения и достаточно свободно читает музыкальный текст, записанный традиционными методами нотации.</p>	<p><i>Владеет</i> в полной мере навыками исполнительского анализа музыкального произведения и свободного чтения музыкального текста, записанного традиционными методами нотации.</p>

ПК-1. Способен руководить любительскими (самодеятельными) и учебными народно-певческими коллективами (хорами и ансамблями)

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<p><i>Знать:</i> - принципы руководства</p>	<p><i>Не знает</i> принципы руководства</p>	<p><i>Знает</i> в минимальном объеме принципы</p>	<p><i>Знает</i> принципы руководства</p>	<p><i>Знает</i> принципы руководства</p>

творческой деятельностью народно-певческого коллектива;	творческой деятельностью народно-певческого коллектива.	руководства творческой деятельностью народно-певческого коллектива.	творческой деятельностью народно-певческого коллектива.	творческой деятельностью народно-певческого коллектива и умело использует во время практических занятий.
<i>Уметь:</i> - создавать атмосферу творческого поиска, направленного на оптимизацию результатов коллективной деятельности; - формировать план развития народно-певческого коллектива на перспективу;	<i>Не умеет</i> создавать атмосферу творческого поиска, направленного на оптимизацию результатов коллективной деятельности; формировать план развития народно-певческого коллектива на перспективу.	<i>Умеет</i> создавать атмосферу творческого поиска, направленного на оптимизацию результатов коллективной деятельности; формировать план развития народно-певческого коллектива на перспективу, но способен применить их на практике в недостаточной степени.	<i>Умеет</i> создавать атмосферу творческого поиска, направленного на оптимизацию результатов коллективной деятельности; не во всякой ситуации грамотно формировать план развития народно-певческого коллектива на перспективу.	<i>Умеет</i> создавать атмосферу творческого поиска, направленного на оптимизацию результатов коллективной деятельности; формировать план развития народно-певческого коллектива на перспективу.
<i>Владеть:</i> - методами построения репетиционно-творческого процесса в работе с народно-певческим коллективом; - способами достижения практического результата в условиях реализации учебно-творческих задач.	<i>Не владеет</i> методами построения репетиционно-творческого процесса в работе с народно-певческим коллективом; способами достижения практического результата в условиях реализации учебно-творческих задач.	<i>Владеет</i> на минимальном уровне методами построения репетиционно-творческого процесса в работе с народно-певческим коллективом; способами достижения практического результата в условиях реализации учебно-творческих задач.	<i>Владеет</i> методами построения репетиционно-творческого процесса в работе с народно-певческим коллективом; способами достижения практического результата в условиях реализации учебно-творческих задач.	<i>Владеет</i> в полной мере методами построения репетиционно-творческого процесса в работе с народно-певческим коллективом; способами достижения практического результата в условиях реализации учебно-творческих задач.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> - принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки;	<i>Не знает</i> принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки.	<i>Знает</i> в минимальном объеме принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки.	<i>Знает</i> принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки.	<i>Знает</i> принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки, грамотно применяя на практических занятиях.

<p><i>Уметь:</i> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения;</p>	<p><i>Не умеет</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения.</p>	<p><i>Умеет</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, однако испытывает трудности с целостным их восприятием в рамках исполняемого музыкального произведения.</p>	<p><i>Умеет</i> критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения, однако испытывает трудности с целостным их восприятием в рамках исполняемого музыкального произведения.</p>	<p><i>Умеет</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения.</p>
<p><i>Владеть:</i> - навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями.</p>	<p><i>Не владеет</i> навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями.</p>	<p><i>Владеет</i> в минимальном объеме навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями.</p>	<p><i>Владеет</i> навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями, позволяющим раскрыть лишь частично содержание музыкального произведения.</p>	<p><i>Владеет</i> в должном объеме навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями.</p>

III. Шкала оценивания:

85 – 100	Отлично
71 – 84	Хорошо
50 – 70	Удовлетворительно
0 – 49	Неудовлетворительно

IV. Типовые задания.

Перечень теоретических вопросов

1. Особенности среднерусской народно-певческой традиции.
2. Система певческого дыхания и его тренинг.
3. Особенности южнорусской народно-певческой традиции.
4. Причинно-следственные связи и приемы выработки навыка высокой певческой позиции (диагностика качества).
5. Особенности северной народно-певческой традиции.
6. Резонативные зоны голосообразующие системы народного певца.
7. Особенности народно-певческой традиции Урала, Сибири, Поволжья.
8. Соединение регистров.
9. Культура народного пения и «гнесинская школа»

10. Способы достижения подвижности артикуляционного аппарата и методы работы над интонационно-смысловой выразительностью речепения.
11. Начальный период обучения народному пению и система комплексного развития певца.
12. Возникновение дефектов пения у народных певцов и методы их устранения.
13. Вокально-теоретические знания как основа формирования народно-певческого мышления певца.
14. Принципы индивидуального подбора репертуара и методология создания концертных программ для народных певцов.
15. Система упражнений и распеваний для народных певцов. Их цели задачи и способы применения.
16. Развитие певческих голосов периода взросления с позиции современных научных исследований.
17. Народно-певческий голос с позиции современных компьютерных исследований.
18. Обзор современных методик развития певческого голоса.
19. Виды авторской обработки фольклорных произведений индивидуально-стилевые подходы к обработке фольклорного материала у современных авторов?
20. Современные тенденции в интерпретации фольклорного материала в ансамблях народной песни.
21. Поиски новых выразительных средств в интерпретации и сценическом воплощении репертуара.
22. Классификация репертуара для народного пения с точки зрения исполнительского состава.
23. Понятие «фольклорная характерность» в музыкально-стилистическом и вокально-техническом аспектах.
24. Основные приемы переложения партитур и обработки фольклорного материала.