

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

Рабочая программа дисциплины
**Чтение и анализ народно-песенных и
авторских партитур**

Основная профессиональная образовательная программа
«Хоровое народное пение»


Направление подготовки
53.04.03 Искусство народного пения

Профиль
Хоровое народное пение

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.



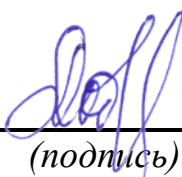
(подпись)

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

Авторы:

Горева М.А. – профессор кафедры хорового и сольного народного пения
РАМ им. Гнесиных

Патошина А.Ю. – декан факультета фольклорного искусства и продюсерства,
кандидат педагогических наук.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Чтение и анализ народно-песенных и авторских партитур» является развитие навыков исполнения на фортепиано и анализа музыкально-поэтического строения народно-песенных партитур и хоровых произведений отечественных и зарубежных композиторов.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков исполнения на фортепиано народно-песенных и авторских хоровых партитур, пения любого из голосов одновременно с игрой всей партитуры;
- совершенствование умений и навыков чтения хоровых партитур с листа и их транспонирования;
- формирование знаний и умений в области музыкально-теоретического анализа народно-песенных и авторских произведений для хора;
- изучение хорового репертуара для дальнейшей профессиональной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> – типы и виды музыкальной фактуры;
	<i>Уметь:</i> – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
	<i>Владеть:</i> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

ПКО-2 Способен овладевать разнообразными по региональной стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – разнообразный по стилю репертуар для разных исполнительских форм в профессиональном и учебном народно-певческом исполнительстве; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений современных отечественных композиторов для народного хора и ансамбля;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – навыками слухового контроля звучания партитуры;
ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	Знать: – методику анализа народно-песенных и авторских партитур;
	Уметь: – анализировать партитуры различных жанров и региональных стилей, а также авторских произведений;
	Владеть: – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение 3-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4	-
Аудиторные занятия		31		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Контактная работа	Самостоятельная работа студентов
			Индивидуальные занятия	
1.	Исполнение народно-песенных и авторских партитур	54	17	37

	на фортепиано в оригинальной тональности			
2	Анализ и транспонирование хоровых партитур	54	14	40

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Исполнение народно-песенных и авторских партитур на фортепиано в оригинальной тональности	<p><i>Тема 1. Разучивание и исполнение народно-песенных и авторских партитур без сопровождения</i> Различные виды чтения хоровых партитур. Особенности игры хоровой партитуры на фортепиано (звучание, приближенное к хоровому, вокально-хоровая фразировка, смена дыхания). Педализация при исполнении хоровой партитуры на фортепиано. Разучивание и исполнение народно-песенных и авторских хоровых партитур на трех и четырех и более строках. Пение одного из голосов при одновременной игре на фортепиано хоровой партитуры.</p> <p><i>Тема 2. Особенности игры хоровых партитур с сопровождением</i> Одновременное исполнение вокально-хоровой и инструментальной партий при игре хоровых партитур с инструментальным сопровождением. Соотношение силы звучности аккомпанемента по отношению к хоровой части. Способы упрощения при игре хоровых партитур с сопровождением.</p> <p><i>Тема 3. Развитие навыков чтения с листа</i> Основные задачи и принципы обучения чтению хоровых партитур с листа. Критерии оценки уровня исполнения с листа. Развитие умений и навыков опережения исполнения зрением, одновременного чтения хоровых партитур по горизонтали и по вертикали. Работа над ритмом и темпом чтения с листа народно-песенных и авторских хоровых партитур. Разные формы работы над игрой с листа: чтение - разбор, чтение - замедленный просмотр, чтение – проигрывание в темпе. Роль слухового контроля при обучении игре хоровых партитур с листа.</p>
2	Анализ и транспонирование хоровых партитур	<p><i>Тема 1. Анализ музыкально-поэтического строения народно-песенных и авторских партитур</i> Цель и задачи анализа музыкально-поэтического строения хоровых произведений в рамках изучаемой дисциплины. Анализ народно-песенной партитуры: регионально-стилевая и жанровая принадлежность,</p>

		<p>мелодическое, ладовое, ритмическое строение, тип многоголосия; специфика тембрового звучания; сюжет и строение поэтического текста; особенности строения партитуры, привнесенные автором аранжировки песни.</p> <p>Комплексный анализ авторского хорового произведения: сведения об авторе музыки и слов, музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ.</p> <p>Тема 2. Транспонирование хоровых партитур</p> <p>Основные цели и задачи транспонирования хоровых партитур на фортепиано. Транспонирование народно-песенных и авторских партитур на $\frac{1}{2}$ и 1 тон вверх и вниз. Транспонирование на большую и малую терции вверх и вниз.</p>
--	--	--

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля в конце 3 семестра обучения является **контрольный урок**, на котором студент должен сыграть на фортепиано, сделать устный анализ и транспонировать в любую тональность в пределах терции вверх и вниз 2 произведения (авторское хоровое сочинение и народно-песенную партитуру) и представить письменные аннотации, содержащие анализ их музыкального и поэтического строения..

Примерная программа

а) авторские произведения:

С. Благообразов «Над рекой Днепром»
С. Танеев «Вечерняя песня»
С. Танеев «Серенада»
И.С. Бах «Сердце, молчи»
Русская народная песня, обр. Шехтера «Море яростно стонало»
М. Речкунов «Осень»
М. Речкунов «Острою секирой»
М. Анцев «Ива»

б) народно-песенные партитуры:

Русская народная песня Московской области
«Потеряла я колечко», запись и расшифровка С. Пушкиной
Русская народная песня Московской области
«Выроем мы черемушку», запись и расшифровка С. Пушкиной
Лирическая песня Белгородской области
«Тушите вы лучинушку», запись и расшифровка В. Щурова
Русская народная песня Калужской области
«Что ж ты, Ванюшка, не весел», аранжировка Ю. Колесника
Лирическая песня Белгородской области
«Груша ты моя», запись и расшифровка М. Горевой

На **зачете** студент должен исполнить на фортепиано три произведения: народно-песенную партитуру и авторское сочинение а capella и транспонировать их в разные тональности в пределах терции вверх и вниз, и сыграть в основной тональности одно произведение для хора с сопровождением. К каждому из произведений должна быть

представлена письменная аннотация, содержащая подробный анализ их музыкально-поэтического строения и особенностей исполнительского воплощения.

Примерная программа

а) авторские произведения:

А. Егоров «Песня»
А. Аракишвили «О поэте»
М. Коваль «Ой, земля, земелюшка»
М. Коваль «Что ты клонишь над водами»
М. Ипполитов-Иванов «Острою секирой»
Б. Лятошинский «По небу крадется луна»

б) народно-песенные партитуры:

Русская народная песня Рязанской области
«Гуляла я, млада, в садочке», запись С. Пушкиной
Русская народная песня Рязанской области
«Кого-то нету, а мне больно жаль», запись С. Пушкиной
Русская народная песня Ульяновской области
«Спали, спали с рук белы мои перчаточки»,
аранжировка Ю. Колесника
Частушки Белгородской области
«Да страдал я маслену», запись М. Горовой
Русская народная песня Белгородской области
«Эх, не свивайся, ковыль с повителью», запись В. Щурова

Примерная программа

а) авторские произведения:

Г. Свиридов «Вечером синим»
В. Шебалин «Мать послала к сыну думы»
А. Егоров «Тайга»
П. Чайковский «Соловушка»
П. Чайковский «Без поры да без времени»
Л. Бетховен «Восхваление природы человеком»
Г. Гендель «Пусть громкий плач» из оратории «Самсон»
С. Рахманинов «Слава народу»
М. Мусоргский, опера «Хованщина», хор «Батя, батя»
Ф. Шуберт «Kürig» из мессы G-dur
С. Рахманинов «Сосна»
П. Чайковский, опера «Евгений Онегин», хор
«Девуцы, красавицы»

б) народно-песенные партитуры

Русская народная песня Белгородской области
«Ой, чей-то конь да по улице проехал», запись А. Рудневой
Русская народная песня Иркутской области
«Сызмалька да была веселенька», запись С. Пушкиной
Хоровая частушка Белгородской области
«Маруся», запись М. Горовой

Лирическая песня Белгородской области
«Сидела Катюшенька», запись М. Горевой
Беседная песня Белгородского Приосколья
«Петь я песню начинаю», запись В. Щурова

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

а) основная 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. 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>.

б) дополнительная литература:

1. Стенюшкина, Т.С. Русское народно-певческое исполнительство: Хороведение и методика работы с хором [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 105 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46041>
2. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99397>.
3. Живов, В. Л. Теория хорового исполнительства : учебник / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 271 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00147-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9B082D3C-421D-495C-85D7-22223A3A7C3E

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

Учебная дисциплина «Чтение и анализ народно-песенных и авторских партитур» занимает важное место в обучении магистров направления подготовки «Искусство народного пения» (профиль «Хоровое народное пение»). Освоение данного курса

направлено на совершенствование навыков чтения с листа, разучивания и транспонирования как партитур народных песен (в расшифровках, аранжировках и обработках), так и хоровых произведений русских и зарубежных композиторов.

Освоение предмета «Чтение и анализ народно-песенных и авторских партитур» включает в себя занятия с преподавателем и самостоятельную работу студентов во внеаудиторное время.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов в ходе освоения дисциплины состоит из нескольких этапов:

1. Сыграть с листа заданную преподавателем хоровую партитуру.
2. Сделать анализ ее строения:
 - а) для народной песни: регион и жанр, музыкальный язык и исполнительские особенности, поэтика, характер аранжировки/обработки
 - б) для авторского произведения: собрать сведения об авторах музыки и слов, сделать музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ.
3. Выучить хоровую партитуру на фортепиано в основной тональности с соблюдением указанного темпа, штрихов и характера исполнения.
3. Петь любой из голосов партитуры с одновременной игрой на фортепиано.
4. Транспонировать хоровую партитуру в разные тональности в пределах терции.

3. Материалы по реализации контроля

Контрольный урок

1. Авторская хоровая партитура без сопровождения (в трехстрочном или четырехстрочном изложении)
2. Расшифровка или аранжировка народной песни (в трехстрочном или четырехстрочном изложении)
3. Игра с листа народной песни в трехстрочном изложении

Зачет

1. Авторская хоровая партитура без сопровождения (в четырехстрочном изложении)
2. Авторское сочинение для хора с сопровождением фортепиано
3. Развернутая обработка народной песни
4. Игра с листа народной песни в четырехстрочном изложении

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обучение студентов чтению и анализу народно-песенных и авторских партитур необходимо начинать с выявления имеющихся у них навыков игры хоровых партитур. Исходя из этого, преподаватель составляет индивидуальный план обучения для каждого студента, постепенно усложняя программу. В процессе обучения следует использовать принципы систематичности и целенаправленности занятий.

На занятиях со студентами следует добиваться развития навыков звукоизвлечения разного характера, тембра и динамики. Игра на фортепиано хоровой партитуры должна быть приближенной к хоровому звучанию. Необходимо добиваться того, чтобы игра

студента была ритмичной, в нужном характере и темпе, чтобы в ней были учтены все штрихи и особенности вокально-хоровой фразировки.

При разучивании хоров с инструментальным сопровождением необходимо учитывать силу звучания аккомпанемента и хоровой партитуры. Хоровые партитуры с сопровождением должны разучиваться студентами с одновременным исполнением хоровой и инструментальной частей.

Игра хоровых партитур на фортепиано должна учитывать специфику педализации в соответствии с особенностям вокального исполнения.

Студенты магистратуры должны совершенствовать свои навыки транспонирования хоровых произведений на малую и большую секунду, а также малую и большую терции вверх и вниз от оригинальной тональности.

Особое значение для студентов имеет развитие навыков и умений чтения хоровых партитур с листа, так как они направлены на ознакомление с большим количеством разнопланового хорового репертуара и необходимы для практической хормейстерской работы.