

Рабочая программа дисциплины
Изучение педагогического репертуара

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.

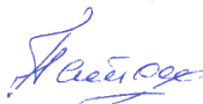

(подпись)

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)

Автор:

Н. В. Хлынина - доцент кафедры хорового и сольного народного пения РАМ
им. Гнесиных.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является повышение уровня компетентности студентов-магистров в области народно-хорового образования – в вопросах накопления и развития педагогического репертуара с учетом возрастных особенностей (в ВУЗах, колледжах, школах искусств.)

Задачи дисциплины:

- привить любовь к народно-певческому исполнительству;
- научить подбирать и применять на практике педагогический репертуар согласно индивидуальным особенностям и возможностям учеников;
- воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением для народных певцов;
- развивать у студентов стремление осуществлять педагогическую деятельность в музыкальных ВУЗах, колледжах и школах искусств;
- уметь накапливать опыт педагогической работы над разнохарактерными народными песнями и авторскими сочинениями для народного голоса, требующими различные типы интонирования и артикулирования;
- освоить основные дидактические принципы и основы педагогической этики при общении с учениками;
- сформировать опыт организации концертного народно- певческого исполнительства;
- сформировать навыки составления учебных планов, учебных программ, подготовки учебно-методических материалов;
- научить работать с основной и дополнительной учебной литературой.

II. Требования к освоению содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способностей и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-2. Способен овладевать разнообразными по региональной стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений современных отечественных композиторов для народного хора и ансамбля; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам народно-певческого исполнительства;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – представлениями об особенностях эстетики и поэтики фольклорных произведений и

	<p>авторских сочинений народно-певческой стилистики;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками слухового контроля звучания партитуры; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-5. 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 руководителя профессионального и учебного народно-певческого коллектива; – основы организации индивидуальных занятий в классе вокальной подготовки, хоровой аранжировки, расшифровки записей народных песен, чтения народно-песенных и авторских партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства народного пения;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.
<p>ПК-2. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – работать с объектами интеллектуальной собственности;
	<p><i>Владеть:</i></p>

	– навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; - методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
--	--

III. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную) работу, а также промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-4 семестров обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	2	4
Аудиторные занятия		64		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации (итоговой).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы. Дисциплина рассчитана на 4 семестра. Мелкогрупповые занятия проводятся по одному часу в неделю. На них приобретаются базовые знания и умения, вырабатываются навыки, необходимые для практической работы с педагогическим репертуаром.

4.1 Содержание разделов (тем) дисциплины.

Тема 1. Вводное занятие

История становления народно-певческого образования и проблема учебно-педагогического репертуара. Учебный репертуар для народных певцов как педагогическая система. Н.К. Мешко и Л.В. Шамина об учебно-педагогическом репертуаре народного певца.

Тема 2. Музыкально-исполнительский анализ вокального произведения

Жанр, форма вокального произведения. Анализ жанровой специфики народной песни: выявление социальной функции песни, формы бытования, особенностей поэтического содержания. Анализ музыкального стиля, выявление региональной принадлежности и традиционных элементов. Диалектная колористика народной песни. Музыкальный язык авторских сочинений.

Тема 3. Вокально-технический анализ вокального произведения

Вокальный диапазон. Тесситура. Темп. Особенности нюансировки. Выявление восходящих и нисходящих вокальных скачков (широких интервалов). Дыхательные цезуры.

Тема 4. Основные предпосылки отбора учебного репертуара народного певца

Структура вокально-педагогической диагностики, предшествующей отбору репертуара. Психоэмоциональный статус ученика и репертуар. Педагогический репертуар как средство развития личности будущих исполнителей народной песни.

Тема 5. Начальный этап обучения народных певцов и отбор репертуара

Задачи начального этапа обучения народных певцов и критерии отбора педагогического репертуара. Вокально-технические и музыкально-исполнительские характеристики педагогического репертуара начального этапа обучения. Особая роль и значение начального репертуара.

Тема 6. Совершенствование музыкального слуха народных певцов и педагогический репертуар

Педагогический репертуар — средство развития музыкального слуха певца в процессе обучения. Границы сложности — от широких интервалов в народной песне до атональных авторских произведений. Степени сложности музыкального языка авторских сочинений в контексте решения педагогических задач. Этапы освоения музыкально-слуховых задач в процессе обучения. Образцы репертуара для всех типов народных голосов. Понятие тембрового слуха. Роль репертуара в воспитании тембрового слуха народного певца. Акустические параметры народного голоса и широкие возможности ансамблевого и хорового исполнительства: общий структурный обзор репертуара.

Тема 7. Педагогический репертуар как средство развития интонационно-смысловой выразительности народного певца

Понятия «текста» и «подтекста» в вокальной драматургии. Фольклорная символика в народной песне и развитие художественного мышления певца. Технология создания «исполнительской партитуры» в процессе работы над репертуаром.

Тема 8. Детское фольклорное творчество и фольклор для детей

Детский обрядовый фольклор, русские народные сказки, забавы. Критерии отбора народно-песенного и авторского репертуара для детей. Вокально-технические и музыкально-исполнительские особенности учебного репертуара для детских голосов. Особенности педагогического редактирования аутентичного фольклора для детей. Репертуарные подборки для детского народного пения — обработки народных песен и авторские произведения.

Тема 9. Критерии отбора педагогического репертуара в колледже для народных голосов

Состояние мужских и женских певческих голосов в музыкальном колледже. Возрастные особенности. Мутация. Репертуар в процессе формирования народно-певческих умений и навыков в условиях мутации.

Работа над вокально-техническими недостатками (проблемы дыхания, артикуляции, голосовых регистров и др.) и подбор репертуара Региональные особенности аутентичного репертуара как средство вокально-технического воспитания

Тема 10. Педагогический репертуар для музыкального ВУЗа

Особенности развития мужских и женских певческих голосов в музыкальном ВУЗе и проблемы репертуара. Работа над вокально-техническими недостатками (проблемы дыхания, артикуляции, голосовых регистров и др.) и подбор репертуара. Условия и границы применения репертуара для народных мужских и женских голосов на начальном этапе. Анализ репертуара для народного голоса (песен без сопровождения, обработок, авторских сочинений) .

Тема11. Педагогический репертуар для женских и мужских народных голосов в сопровождении народных инструментов

Акустические особенности струнных инструментов и возможности их применения в учебном процессе. Обработки народных песен и авторские сочинения для женских и мужских голосов в сопровождении гусель, звончатых, балалайки, скрипки, гитары.

Акустические особенности народных духовых инструментов. Л. В. Шамина о близости акустических спектров народных голосов и народных духовых инструментов. Обработки народных песен в сопровождении народных пастушеских духовых инструментов — рожков, жалеек и др. Народные песни и авторские сочинения для мужских и женских голосов в сопровождении окарин.

Обработки народных песен в сопровождении баяна . Авторские сочинения . Народные песни и авторские сочинения для мужских и женских голосов в сопровождении гармонии.

Тема 12. Репертуар для женских и мужских народных голосов в сопровождении фортепиано

Обработки народных песен в сопровождении фортепиано для женских и мужских народных голосов. Анализ и систематизация репертуара для разных этапов обучения.

Тема 13. Календарный фольклор в педагогическом репертуаре

Обоснование необходимости применения календарного фольклора как основы репертуара для начинающих народных певцов всех возрастных групп. Нотографические издания. Отредактированные песни в сборниках. Обработки для разных типов голосов с аккомпанементом. Анализ и систематизация репертуара для разных этапов обучения.

Тема 14. Колыбельная песня. Игровой фольклор, хороводная песня в педагогическом репертуаре

Народные колыбельные песни и авторские обработки для мужских и женских голосов. Детский игровой фольклор.

Взрослый игровой фольклор и хороводная песня в педагогическом репертуаре Авторские обработки хороводных и игровых песен в педагогическом репертуаре для разных типов голосов. Авторские сочинения на народные тексты игровых песен.

Тема 15.Обрядовый фольклор в педагогическом репертуаре

Свадебные песни без сопровождения и авторские обработки для мужских и женских голосов. Календарно — обрядовые песни: (зимние поздравительные, песни святочных гаданий, песни масленичной недели, пасхального и троицко-купальского периода, жатвенные) без сопровождения и образцы авторских обработок с аккомпанементом.

Тема 16. Русский музыкальный эпос и православная песня в педагогическом репертуаре

Былины, небылицы в сборниках для народных голосов. Духовные стихи. Образцы без сопровождения и с аккомпанементом для мужских и женских голосов. Современная православная песня как разновидность народного творчества.

Тема 17. Частушки, припевки, страдания в педагогическом репертуаре

Страдания и частушки для мужских и женских голосов. Частушки под язык. Покосные частушки. Мужские рекрутские частушки и частушки «под драку». Авторские обработки частушек и страданий. Сочинения русских композиторов в форме частушек и страданий. Анализ и систематизация репертуара для разных этапов обучения.

Тема 18. Лирическая песня в учебном репертуаре

Протяжная лирическая песня без сопровождения. Лирические протяжные народные песни в авторской обработке. Авторские сочинения — стилизации на народные тексты. Анализ и систематизация репертуара для разных этапов обучения.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущей промежуточной аттестаций является зачет, который проводится в 1,2 семестрах. Форма итоговой аттестации — экзамен (проводится в конце 4 семестра).

Тематика рефератов

1. Методика работы с учебным репертуаром как педагогическая система.
2. Вокально - технические особенности народно-певческого репертуара для детских (вариант: мужских, женских) голосов.
3. Учебный репертуар на разных этапах развития народного певца (по типам голосов).
4. Роль учебного репертуара в формировании личности народного певца.
5. Музыкальный, вокально-технический и исполнительский анализ песенных сборников.
6. Авторы популярных обработок русских народных песен для учебного репертуара.
7. Роль Л.В. Шаминой в формировании учебного репертуара для народных певцов.
8. Педагогический репертуар как средство воспитания национального сознания и формирования духовности дирижера народно-певческого коллектива

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 сформированный на основании прямых договоров с правообладателями.

а) основная литература:

- 1) Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. Баглай. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101607>.
- 2) 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>.

б) дополнительная литература:

- 1) 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. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79440>.
- 2) 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>.
- 3) Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Стулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 196 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103715>.

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

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» основывается на лекционной форме обучения студентов-магистров в классе, а также их самостоятельной работы во внеаудиторное время. Успешность освоения данного курса во многом зависит от активности и личной заинтересованности студентов-магистров в самостоятельных занятиях по осуществлению анализа народных песен и авторских произведений с позиций педагогического отбора. Поэтому одной из важных задач преподавателя является формирование мотивационных стремлений студентов к глубокому изучению произведений традиционной музыкальной культуры и авторских произведений для народных голосов, расширению их аналитического опыта в области народно-песенного исполнительства, прочному освоению методов целенаправленного отбора педагогического репертуара. Окончательной задачей обучения является достижения студентами такого уровня развития знаний, умений и навыков, который позволит им самостоятельно справляться с анализом народных песен и авторского репертуара любой

степени сложности и коррелировать репертуар с уровнем вокальной подготовки и динамикой развития учеников в процессе педагогической деятельности.

2. Организация самостоятельной работы

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- конспект лекций;
- нотные материалы на бумажных носителях;
- карандаш, ластик;
- флеш – карты с копиями аудио- и видеозаписей исполнения учебного репертуара и оцифрованного нотного материала;
- компьютер.

Рекомендованные виды самостоятельной работы:

- чтение и конспектирование литературы по теме;
- реферирование литературы;
- аннотирование статей по проблемам осуществления записей и расшифровок народных песен;
- проработка конспекта лекций;
- выполнение письменных домашних заданий по анализу репертуара;
- написание рефератов.

3. Материалы по реализации контроля:

- тестовые задания;
- контрольные работы по анализу педагогического репертуара;
- зачет;
- экзамен.

Методические рекомендации для преподавателя

Для освоения данной дисциплины необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа;
- конспект лекций;
- учебно-методическая литература;
- периодические издания, материалы конференций по народно-певческому искусству, нотные материалы;
- каталог аудиозаписей образцов исполнения народных песен и авторских произведений для народных голосов.

Эффективное применение разнообразных средств и методов обучения позволяет:

- создать у студентов мотивацию к освоению курса «Изучение педагогического репертуара»;
- сформировать профессиональные навыки и умения анализа и целенаправленного отбора педагогического репертуара;
- последовательно развивать научно-исследовательские способности студентов.

В процессе формирования средств и методов обучения рекомендуется использование принципов:

- от простого к сложному (постепенное усложнение народно-песенного и авторского материала);
- от частного к общему (структуризация репертуара в результате музыкального, вокально-технического и исполнительского анализа);
- от целого к деталям (выявление отдельных трудностей музыкального, технического и исполнительского характера в отдельных вокальных произведениях).

Рекомендуемый комплекс образовательных методик и подходов в формировании средств и методов обучения:

- сочетание лекционной и индивидуальной самостоятельной форм работы;
- использование различных методов обучения;
- специально подобранные аудиоматериалы;
- обучение на основе поэтапного освоения методики музыкального, вокально-технического исполнительского анализа педагогического репертуара и корреляции особенностей репертуара с уровнем вокального развития;
- сближение обучения с практической деятельностью студентов – использование освоенного педагогического репертуара на занятиях ансамбля, сольному народному пению;
- использование метода сравнительного анализа вокальных образцов;
- индивидуальный подход с учетом первоначального уровня подготовки студентов;
- развитие творческого мышления студентов, их активности на занятиях и заинтересованности в приобретении необходимых для последующей профессиональной деятельности навыков и умений работы с педагогическим репертуаром.