Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки секция «Народное пение»

Иванова О.А.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Ансамблевое пение»

Направление подготовки

53.03.04 Искусство народного пения

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Хоровое народное пение»

Астрахань

Содержание

Наименование раздела	
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины – обучение студентов базовым знаниям и практическим навыкам в сфере ансамблевого исполнительства.

Задачи

- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;

- планирование образовательного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должен обладать следующими компетенциями:

* ПК-1 способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;
* ПК-3способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей;
* ПК-4 готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста;
* ПК-5 способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
* ПК-7 готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности;
* ПК-8 готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства;
* ПК-9 готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара;
* ПК-10 способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых), сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности;
* ПК-11 способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры;
* ПК-12 готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры;
* ПК-13 способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности;
* ПК-14 способностью осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии;
* ПК-16 способностью осуществлять репетиционную работу с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ;
* ПК-17 готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности;
* ПК-18 готовностью к сольной и хоровой импровизации.

В результате освоения данной компетенции студенты должны:

Знать:

- ансамблевый репертуар, включающий произведения основных жанров народной музыки;

- профессиональную терминологию;

- художественно-исполнительские возможности голосов в ансамбле.

Уметь:

- владеть техникой дыхания;

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для точного воспроизведения фольклорной традиции;

- профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с ансамблевыми программами;

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;

- применять теоретические знания в исполнительской практике;

- слышать партии в ансамбле с различным количеством исполнителей;

- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром.

Владеть:

- достоверного воспроизведения образцов музыкального фольклора;

- самостоятельной работы с нотными публикациями и расшифровками разных жанров;

- ведения учебно-репетиционной работы с ансамблем;

- сценических выступлений с ансамблевыми номерами.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 864 часа, аудиторная работа – 288 часов, самостоятельная работа – 576 часов. Время изучения – 1-8 семестры, по 2 часа в неделю. Формы контроля: 4,8 семестр – зачет, 1,2,3,5,6,7 семестр – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

Название темы	Всего часов
I семестр	
Тема 1. Освоение музыкально-песенного репертуара Астраханской области на примере песенных образцов одного села	36
Экзамен	
II семестр	
Тема 2. Специфика исполнения разных жанров музыкального фольклора (на примере одного села)	36
Экзамен	
III семестр	
Тема 3. Изучение разных жанров песенного фольклора сёл Астраханской области. Календарные, свадебные песни	36
Экзамен	
IV семестр	
Тема 4. Хороводные, строевые, протяжные песни (Астраханской области)	36
Зачёт	
V семестр	
Тема 5. Реконструкция обрядовых ситуаций и озвучивание записей по экспедиционным материалам сёл Астраханской области	36
Экзамен	
VI семестр	
Тема 6. Разучивание песенных образцов собранных в ходе экспедиций в сёла Астраханской области	36
Экзамен	
VII семестр	
Тема 7. Традиционные казачьи песни	36
Экзамен	
VIII семестр	
Тема 8. Подготовка итоговой экзаменационной программы	36
Зачёт	

Содержание программы

Тема №1.

Специфика исполнения свадебных песен. Развитие навыков музыкального интонирования, певческого дыхания. Развитие певческой дикции и особенностей диалектной фонетики. Формирование специфической манеры звучания во время пения.

Тема №2.

Развитие навыков, необходимых для исполнения протяжной песни. Проблема сохранения вокала при шаговом движении, сочетание пения и пляски. Изучение основных жанров музыкального фольклора Астраханской области: хороводные, плясовые, лирические песни.

Тема № 3

Развитие навыков, необходимых для исполнения календарных и свадебных песен: особенности звукоизвлечения. Проблема сохранения вокала при шаговом движении, сочетание пения и пляски. Работа над активной подачей звука. Работа по аудиозаписям и нотным публикациям.

Тема №4

Развитие навыков, необходимых для исполнения протяжной песни: кантилена, протяжённость звука, распевание слога.

Тема №5

Подбор песенного репертуара по экспедиционным записям. Обработка и реконструкция (если требуется) песенных образцов.

Тема №6

Работа по аудиозаписям.

Тема №7

Освоение строевых и протяжных казачьих песен, ярко характеризующих традицию. Особенности исполнения частых песен: проблема сохранения вокала в быстром темпе, сочетание пения, пляски и дикции.

Тема №8

Исполнение песенного репертуара Астраханской области. Работа над образным воплощением фольклорных образцов, спецификой аутентичного исполнения репертуара.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий, промежуточный контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде прослушивания в соответствии с планом.

Критерии оценок

Оценка «отлично» предполагает блестящее знание материала обучающимся в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Зачтено» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Форма контроля «Не зачтено» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине проводятся в следующих аудиториях:

Малый зал (98 мест) - концертные рояли 2 шт. - Boston, пианино Essex.

№64 - Пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Бакке. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>.
2. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электронный ресурс]: учебник / Т.И. Бакланова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 160 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99377>.
3. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107025>.
4. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Баренбойм. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 340 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91060>.
5. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Бруссер. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102382>.

Дополнительная:

Барток, Б. Пятнадцать венгерских крестьянских песен [Электронный ресурс] / Б. Барток. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В. Маяковского, 1933. – 17 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67140>.

1. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб.: Композитор, 2007. – 336 с.
2. Памяти А.В. Свешникова. Статьи. Воспоминания. –М.: Музыка,1998. – 328 с.
3. Памяти Л.Л. Христиансена: История, теория и практика фольклора: по материалам IV Всероссийских научных чтений /Науч. ред. А. Ярешко. – Саратов: Изд-во СГК, 2013. – 372 с.
4. Рудова, Е. Поет «Лик» астраханский: Очерки хоровой культуры Астрахани.- Астрахань: Форзац, 1999. – 96 с.
5. Самаренко, В.П., Этингер, М.А. Русские народные песни Астраханской области. – М.: Советский композитор, 1978. – 142 с.
6. Хрущева, М.Г. Песенно-обрядовая традиция удмуртов в контексте этнической культуры (музыкально-этнографические очерки): Монография. – Астрахань, 2008. – 346 с.
7. Шамина, Л. Школа русского народного пения. – М., 1997.

Шишкина, Е.М. Русские свадебные песни и причитания Волго-Ахтубинской поймы. – Астрахань, 2003. – 244 с.

Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора. – М.: Музыка, 2007. – 401 с.

Щуров, В.М. Стилевые основы русской народной музыки. –М.:Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского1998. – 464 с.

1. Ярешко, А.С. Песни астраханских «липован» (записи 70-х годов ХХ века). Серия «Из коллекции фольклориста». – М.: Композитор, 2007. – 60 с.
2. Ярешко, А.С. Русские народные песни астраханской области (Запись 70-х годов XX века). – М.: Композитор, 2008. – 142 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

В самостоятельной внеаудиторной работе студента по дисциплине «Ансамблевое пение» углубляются и закрепляются полу­ченные на уроке знания. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание навыкам самостоятельной работы. Студент должен четко выполнять домашнее задание, вдумчиво работать над поставленными задачами, самостоятельно анализировать встречающиеся трудности, добиваться их устранения.

Для закрепления полученных знаний о региональных традициях предусмотрены следующие этапы самостоятельной работы:

- подготовка информации по заданию;

-разучивание фольклорных образцов;

-подготовка произведений для работы с ансамблем.

Первый пункт «подготовка информации по заданию» предусматривает сбор информации об истории изучаемого села, его жителях и исполнителях традиционных песен. Всё это способствует закреплению научных знаний о географическом положении, региональных особенностей и специфических признаков исследуемой традиции.

Второй пункт предполагает самостоятельную работу студентов по разучиванию фольклорных образцов. Каждый студент должен предоставить и разучить с ансамблем минимум одно произведение в семестр (в котором запланирован этот пункт, в соответствии с программными требованиями). Самостоятельно определить жанр, распределить голосовые партии, наметить состав исполнителей (соло, дуэт, трио, весь коллектив).

При работе над третьим пунктом, студент должен подобрать произведения музыкального фольклора таким образом, чтобы их можно было объединить общим сюжетом, тематикой для реализации в театрализованном представлении, лекции концерте и других формах воплощения фольклора.

Прохождение всех пунктов самостоятельной работы готовит студента к профессиональному подходу в руководстве коллектива.