

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

А.Р. Усманова

Рабочая программа учебной дисциплины
«История народно-певческого исполнительства»
Направление подготовки
53.03.04 Искусство народного пения
(уровень бакалавриата)
Профиль: «Сольное народное пение»

Астрахань

2021

Содержание

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

Методические рекомендации

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «История народно-певческого исполнительства – рассмотрение исторического процесса развития русского народно-певческого исполнительства: зарождение и развитие на Руси различных песенных жанров и типов интонирования.

Задачи дисциплины:

- раскрытие исторически обусловленного процесса становления и развития русского народно-певческого исполнительства, его роли и места в отечественной музыкальной культуре прошлого и настоящего;
- рассмотрение основных теоретических положений в области русского народного пения;
- воспитание ценностной ориентации студентов в вопросах народно-певческого исполнительства на основе изучения исторического опыта и анализа современной исполнительской практики;
- ознакомление студентов с основными художественно-исполнительскими направлениями, сложившимися в современном народно-певческом искусстве, и с типами артикулирования-интонирования различных песенных жанров-стилей;
- обогащение слуховых впечатлений студентов лучшими образцами исполнения русских народных песен и с различными исполнительскими манерами народных певцов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы

	<p>соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – работать с разноплановыми историческими источниками; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами
	<p>социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства;

<p>представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
<p>ПК-4. Способен организовывать, готовить и проводить концертные народно-певческие мероприятия в организациях</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности планирования и организации концертных народно-певческих мероприятий в области образования и досуга;

дополнительного образования детей и взрослых	<i>Уметь:</i> – подбирать концертный репертуар для различных категорий обучающихся;
	<i>Владеть:</i> - навыками вокально-хоровой работы по системе русской наддиалектной школы народного пения;

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, аудиторные 36 часов, самостоятельная работа 72 часа. Время изучения VI семестр. Занятия проходят в форме групповых занятий, 2 часа в неделю. Формы контроля: зачет - VI семестр.

Форма обучения – групповые лекционные и семинарские занятия. Для активизации обучения целесообразно использовать различные формы, используемые на занятиях: аудио и видео презентации, аудио прослушивание музыкальных примеров образцов народно-певческого исполнительства, видео просмотр экспедиционных материалов, видео роликов и фильмов об исполнителях – ярких представителях региональных певческих традиций; обсуждение материала, составление анализа и доклада материала к публичной презентации, музыкальные викторины.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Наименование темы занятия	Общее кол-во часов
1	История становления русского народно-певческого искусства. История изучения народно-исполнительских традиций в XIX-XXI веках	4
2	Исполнительство - как самостоятельная и неотъемлемая часть структуры фольклорно-этнографического текста.	2
3	Характеристика древнерусской певческой культуры. Организация хоровых коллективов в 15 в.	2

4	Русский народно-певческий стиль – как целостная система.	2
5	Местные народно-певческие традиции. Виды ансамблей.	4
6	Особенности исполнительских традиций. Стилиевые различия форм сольного и коллективного исполнительства	4
7	Развитие народно-певческого исполнительства. Исполнительство как отражение уровня мастерства. Историческая динамика исполнительских стилей.	4
8	Протяжная песня как вершина русского народного исполнительства. Выдающиеся исполнители протяжной песни.	2
9	Исполнительские стили: хор М.Е. Пятницкого, Ф.И. Шаляпин, Н.В. Плевицкая, Л.А. Русланова, кубанский казачий хор.	4
10	Изучение исполнительских стилей в XX-XXI вв. Традиции аутентичного и сценического исполнения. Традиционный стиль в современной практике	4
11	Современная концертная форма исполнения русских народных песен. Профессиональная школа русского народного пения. Наиболее яркие представители этого направления.	4
	ИТОГО:	36

Тема 1. *История становления русского народно-певческого искусства. История изучения народно-исполнительских традиций в XIX-XX веках.* Объект познания в истории народно-певческого исполнительства. Изучение народных исполнительских традиций в трудах этномузыкологов. Вклад Б. Асафьева, Л. Христиансена, А. Рудневой, И. Земцовского.

Тема 2. *Исполнительство - как самостоятельная и неотъемлемая часть структуры фольклорно-этнографического текста.* Специфика и проблематика певческого искусства. Певец как носитель традиционного музыкального искусства. Неразрывность связи фольклора с историей этноса, его культурой, этногенезом. Специфика певческого искусства и анализ методов в исследованиях отечественных фольклористов. Роль исследователей: Б.Асафьева, Е.Гипиуса, А.Рудневой, И.Земцовского, Ю.Келдыша и др. Постановка проблемы народно-певческого исполнительства.

Тема 3. *Характеристика древнерусской певческой культуры. Истоки певческого искусства. Мирозрение древних славян. Церковное пение. Народные праздники. Характеристика понятия «жанр». Первые жанры и их характерные черты. Эпический жанр – былина как отражение исторического идеала. Киев, Галич, Волынь, Новгород и Москва – центры исторических событий, где складывались эпические песни. Европейский Север России – хранитель былин. Сказительская и эпическая традиции русского Севера: Онежская, Пинежская, Беломорская, Мезенская и Печорская. Их талантливые представители: династия Рябининых, мать и дочь Крюковы, Гладкобородова, Щеголенок, Конашков, Суховерхова и др. Жанровые особенности и признаки народно-певческого исполнительства. Появление русского многоголосия. Лирические песни.*

Тема 4. *Русский народно-певческий стиль – как целостная система. Понятия «музыкальный стиль», «жанровый стиль», «индивидуальный стиль». Исторические особенности народного исполнительства. Особенности импровизации в народном исполнительстве. Средства и приемы художественной выразительности: звуковедение, тембр, динамика.*

Тема 5. *Местные народно-певческие традиции по И.И. Земцовскому. Вокально-хоровая структура народно-певческого коллектива. Виды ансамблей. Характеристики и признаки аутентичного ансамбля. Виды хоров. Народный хор – как особое направление народно-певческого исполнительства. Фольклорный ансамбль как исполнительский коллектив. Сравнительные и отличительные признаки. Особенности диапазонов голосов в народном исполнительстве.*

Тема 6. *Развитие народно-певческого исполнительства. Аутентичный ансамбль, фольклорный ансамбль, хоровой коллектив и др. Особенности исполнительских традиций. Стилиевые различия форм сольного и коллективного исполнительства. Характерные особенности мужской и женской исполнительских традиций. Специфика норм обрядово-бытовой практики.*

Тема 7. *Исполнительство как отражение уровня мастерства. Историческая динамика исполнительских стилей. Два типа исполнителей по*

Е.Линевой: «строгий» и «вольный». Исполнительские стили выдающихся народных исполнителей (И.А. Федосова, Т.И. Каношина, А.И. Глинкина, Е.П. Чупров, Е.Т. Сопелкин, О. И. Манечкина и др.).

Тема 8. *Протяжная песня как вершина русского народного исполнительства.* Исторический аспект. Генезис и история развития русской протяжной песни – вершины крестьянской песенной традиции. Взаимосвязь мелодии и текста. Классификация по содержанию и образам. Песни семейно-бытовой тематики. Мужская исполнительская традиция. Стилиевая характеристика. Стилистические признаки крестьянской песенности: интонационные истоки, мелодический контур, лад, ритмометрика, средства поэтической выразительности, музыкально-поэтический синкретизм, импровизация, варьирование строф. Два коренных признака лирического жанра – акцент на эмоциональном отношении к повествуемому и неприуроченность исполнения. Выдающиеся исполнители протяжной песни.

Тема 9. *Народные исполнительские традиции и современная художественная практика.* 60-е годы 19 века. Роль в пропаганде русских песен В.Андреева, М.Пятницкого. 20-е годы 20 века. Жанр частушки. Истоки и развитие частушки, ее разновидности (по месту создания, месту и времени исполнения, характеру напева – скороговорки, страдания, «под язык» и т. п.). Творчество известной воронежской частушечницы М. Мордасовой. Репертуар и исполнительские стили: хор М.Е. Пятницкого, Ф.И. Шаляпин, Н.В. Плевицкая, Л.А. Русланова, кубанский казачий хор. Зарождение эстрадной формы исполнения русских народных песен. Социальная обусловленность творчества певцов дореволюционного периода. Характеристика и анализ творческой деятельности В. Паниной и Н. Плевицкой. Репертуар, манера исполнения. Фольклорный метод контаминации песенных мелодий и поэтических текстов (Ф.Шаляпин). Русская крестьянская песня. Обрядовые песни. Баллады. Ямщицкие.

Тема 10. *Изучение исполнительских стилей в XX-XXI вв.* Традиции аутентичного и сценического исполнения. Традиционный стиль в современной

практике. Современная практика в комплексном изучении народно-певческого исполнительства. Анализ современной певческой практики: проблема чистоты интонирования. Современная форма концертного исполнения. Творчество Л. Руслановой, О. Воронец, Л. Зыкиной, Е. Семёнкиной, А. Фроловой, Л. Лазаревой, З.Кирилловой, А.Стрельченко, Е.Шавриной, И.Суржикова др. Их исполнительская манера, репертуар, индивидуальный стиль, отношение к фольклорным истокам.

Тема 11. Современная концертная форма исполнения русских народных песен. Профессиональная школа русского народного пения. Национальная специфика и жанровые характеристики. Диалектность фольклора как предмет дискуссий среди практиков-исполнителей. Формы бытования, специфические исполнительские приемы. Наиболее яркие представители этого направления. Этнографические и профессиональные певцы. Исполнители русских народных песен: Т. Сеницына, Н. Бабкина, Л. Рюмина, И. Демьянова, Т. Савченко, А. Литвиненко, Т. Петрова, Г. Егорова, Л. Никольская, В. Фтоменко, В. Готовцева, Т. Хохлова, Г. Савина и др. Анализ их творческой деятельности, определение художественно-исполнительских направлений, связи с фольклорными истоками, репертуарных предпочтений. Профессиональная музыка для народного голоса, стиль ее исполнения. Различные методы работы в фольклорных коллективах.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Оценка знаний студентов проводится в ходе опроса на семинарских занятиях, музыкальных викторинах, при проверке знаний теоретического и практического материала. Темы семинарских занятий студентам предлагаются заблаговременно с учетом их интереса и учебной необходимости.

Критерии оценок

Для получения положительной оценки «*зачтено*» по темам студент должен дать полный ответ на все вопросы, показать знание литературы и практического материала по данной теме.

Оценка «*не зачтено*» ставится в случае неправильного ответа либо при отсутствии ответа, незнания основ курса, практического применения, а также обязательной литературы.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудиториях:

№ 27 - рояль «Петроф» - 1 шт., телевизор «Филипс», - 1 шт., стол – 10 шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1 шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеоманитфон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.;

№59 - пианино «Петроф» - 1 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 6 шт., стул – 13 шт. компьютер – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;

в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;

в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

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. 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>.
3. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Шамина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99397>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Антология народной музыки балкарцев и карачаевцев [Текст]. Т. 1: Мифологические и обрядовые песни и наигрыши / сост. тома А.И. Рахаев,

Х.Х. Малкондуев. - Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2015. - 432 с.: нот. - ISBN 978-5-93680-858-6.

2. Народное музыкальное творчество [Текст]: Хрестоматия со звуковым приложением / отв. ред. О.А. Паршина. - СПб.: Композитор, 2012. - 336 с.: нотн. прим. - ISBN 978-5-7379-0365-7.

3. Очерки культуры этносов Среднего и Нижнего Поволжья: традиционная одежда и украшения [Текст] / Сост. М.Г. Хрущева, А.Р. Усманова, О.С. Попова. - Астрахань: ОМЦНК, 2014. - 124 с.: илл.

4. Мусаев, Т.М. Духовно-певческая культура России в Переходные эпохи: истоки, проекции, закономерности [Текст]: монография / Т. М. Мусаев; глав. ред. Ф.И. Такун. - М.: Современная музыка, 2015. - 163 с. - ISBN 978-5-93138-109-0.

5. Сорокин, П.А. Формирование репертуара детского фольклорного коллектива [Текст]: Учебно-методическое пособие / П. А. Сорокин; Ред. Л.А. Богуславская. - М.: ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества", 2012. - 76 с.: нот. - ISBN 078-5-98335-032-8.

6. Фольклор в контексте культуры [Текст]: Материалы Второй Всероссийской научной конференции (Махачкала, 10 марта 2011 г.) / Науч. ред. М.Ш. Абдулаева. - Махачкала: ДГПУ, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-9972-0095-4.

7. *Христиансен, Л.Л.* Избранные статьи по фольклору [Текст] (к 100-летию со дня рождения) / Л.Л.Христиансен. – Саратов, 2010. - 232 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям

В современной музыкальной культуре все более заметную роль играет народно-певческое искусство, опирающееся на национальные корни и развивающееся в русле профессионального музыкального исполнительства.

Вышедшее из недр самой жизни, народное пение в лучших своих достижениях обретает новые, концертные формы претворения. Это способствует организации профессиональной подготовки народных певцов, хорошо знающих исполнительские традиции и владеющих исполнительским мастерством в той мере и степени, которые позволили бы им решать в широком объеме и на высоком художественном уровне современные творческие задачи.

Изучение народно-певческого исполнительства неразрывно связано с системой средств музыкальной выразительности народной песни, с формой и контекстом ее исполнения; а также с исполнителями русских народных песен.

Преподавание данной учебной дисциплины направлено на формирование у студентов, прежде всего представления об исторической динамике изменений форм фольклора и его стилевых признаков в контексте конкретного периода и бытования народных песен; на знание исполнительских форм народной песни, а также на понимание разницы воспроизведения народных образцов в различных условиях: аутентичном и сценическом.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Предмет «История народно-певческого исполнительского искусства» вооружает будущих исполнителей народной песни необходимыми историческими и теоретическими знаниями. Изучая историю и теорию сольного народного пения, студент должен познать русскую самобытную народно-певческую школу, ее истоки, исторические корни и наиболее специфические элементы, раскрывающие национальные черты характера.

Студентам необходимо подходить к русской народно-певческой традиции как к целостной художественно-исполнительской системе со свойственными ей закономерностями и особенностями развития, своеобразными средствами выразительности, оценочными критериями, художественными нормативами, правилами интерпретации.

Поскольку предмет предполагает многообразие стилей народно-певческого исполнительства, исполнительских форм, студент должен быть готов к освоению обширного материала. Студент должен легко ориентироваться в библиографических источниках ведущих ученых - отечественных этномузыкологов, данных о народных исполнителях-практиках и современных солистах и коллективах, воспроизводящих ту или иную традицию.

Знание предмета предполагает специфику и проблематику певческого искусства, жанровые особенности и признаки народно-певческого исполнительства; характеристики и отличительные признаки аутентичного ансамбля и народного хора – как особого направления народно-певческого исполнительства.

Важно уметь разграничивать характерные особенности мужской и женской исполнительских традиций; стилевые различия форм сольного и коллективного исполнительства.

При подготовке к занятиям необходимо составлять конспект, фиксировать основные понятия, даты, важнейшие библиографические и теоретические сведения, а также сведения о выдающихся исполнителях русской песни.