

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

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

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

Иванова О.А.

Рабочая программа учебной дисциплины
«Основы сольной импровизации»
Направление подготовки
53.03.04 Искусство народного пения
(уровень бакалавриата)
Профиль: «Сольное народное пение»

Астрахань

2021

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. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Основы сольной импровизации» является развитие у студентов практических навыков варьирования различных по жанрам и стилевой принадлежности народных песен.

Задачи дисциплины:

- дать студентам знания в области формообразования народных песен;
- развить творческие навыки певцов-исполнителей народных песен в процессе разведения образцов песенного фольклора «на голоса», подсочинения различных голосов и подголосков, а также досочинения поэтического текста;
- освоить приемы импровизационного распева как основного метода фольклорного песнетворчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход профессиональной деятельности.
	<i>Владеть:</i> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального	<i>Знать:</i> - принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки;

<p>произведения</p>	<p>- эстетические и музыкально-технические особенности народного пения.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения;</p> <p>- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с</p>
	<p>его эстетическими и музыкально-техническими особенностями;</p>
<p>ПКО-3. Способен осуществлять сценические постановки в народно-певческом коллективе с применением знаний и умений в области народной хореографии и актерского мастерства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- принципы составления сценарного плана концертной программы;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- свободно читать с листа расшифровки записей народных танцев;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- хореографическими, вокальными, инструментальными и актёрскими навыками;</p> <p>- навыками составления сценической программы с использованием народных инструментов фольклорной традиции и элементов народной хореографии.</p>

ПКО-4. Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано;
	<i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано народно- песенные и авторские произведения;
	<i>Владеть:</i> – навыками выразительного исполнения на фортепиано народно-хоровой партитуры.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часа, аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов. Время изучения – 3-6 семестры, по 1 часу в неделю. Формы контроля: 6 семестр – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Название темы	Всего Часов
III семестр		
1.	Тема 1. Понятие импровизации как процесса музыкально-художественного мышления и творчества	6
2.	Тема 2. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса	12
IV семестр		
3.	Тема 3. Принцип вертикального мышления	9
4.	Тема 4. Принцип горизонтального мышления	9
V семестр		
5.	Тема 5. Формообразование	18
VI семестр		
6.	Тема 6. Организация самостоятельной работы студентов по совершенствованию искусства импровизации	18

Тема №1.

Типы и виды вокальной импровизации. Психология импровизационного творчества. Импровизация как мировоззрение. Формирование необходимых скоростных режимов (условий) мышления и прогнозирования как основы свободного владения импровизацией. Эмоциональное состояние и настрой на созидание.

Тема №2

Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. Прогнозирование вариантов моделей развития, трансформации и изменения начального тематического импульса – темы в последующих этапах. Проекция драматургического и образного развития от начальной идеи до итогового результата.

Тема №3

Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали. Иная звуковая организация вертикали. Развитие вертикали: по принципу усложнения, по принципу упрощения. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. Метроритмическое организация и развитие вертикали. Способы, приемы и т.д. Стилиевые и жанровые особенности развития вертикали в народной музыке. Соединение вертикали с горизонталью.

Тема №4

Типы и виды горизонталей. Развитие горизонталей во времени. Ладовая и иная организация горизонталей. Диалектика взаимодействия двух и более горизонтальных линий. Метроритмическое развитие горизонталей в стилях и жанрах народной музыки. Драматургические особенности развития горизонталей. Горизонталь и вертикаль – соединение и взаимодействие.

Тема №5

Музыкальная форма как результат процесса и как «стабильная» модель импровизационного наполнения. Формообразующие принципы в импровизационном процессе. Форма и содержание. Форма и художественная

мера. Инерционные процессы. Типы и виды музыкальных форм в народной музыке. Стилль и форма. Форма и жанр. Понятие стабильных и мобильных элементов в конструкции формы. «Нарушающие» процессы формообразования. Приемы расширения и сокращения формы.

Тема №6

Планирование и отбор перспективных и результативных методик по совершенствованию скоростных режимов мышления с оценкой и анализом успехов в импровизационном развитии для коррекции адекватной звуковой реализацией задуманного и ожидаемого. Дальнейшее совершенствование природных способностей – слуха, памяти, метроритмического ощущения для работы в разных звуковых и метроритмических комбинациях, стремление к индивидуальному музыкально-импровизационному языку с чертами национальных традиций. Стратегия и тактика импровизационного освоения учащимся различных стилей, жанров, направлений.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий, промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в 6 семестре.

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.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№56 - Пианино «Петроф» - 1шт., стол – 5шт., стул – 6шт., пульт – 1шт.

№34 - Пианино «Рейнер» - 1 шт., стул – 7шт., стол – 4шт., доска ученическая – 1шт., шкаф для документов – 1шт., банкетка – 1шт.

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. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.И. Глинка. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 72 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99382>.
2. Делле, С.Э. Вокальное искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Э. Делле. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 176 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67485>.
3. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.Е. Евсеев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58835>.

Дополнительная:

1. Варламов, А.Е. Полная школа пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Е. Варламов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. – 120 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3180>.
2. Глазунов, А.К. Вниз по матушке, по Волге [Электронный ресурс] / А.К. Глазунов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1937. – 13 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67274>.
3. Гречанинов, А.Т. Восемь белорусских народных песен [Электронный ресурс] / А.Т. Гречанинов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В. Маяковского, 1946. – 22 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67386>.
4. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс]: словарь / А.Н. Должанский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2007. – 448 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1979>.

5. Ярешко, А.С. Песни астраханских «липован» (записи 70-х годов XX века). Серия «Из коллекции фольклориста». – М.: Композитор, 2007. – 60 с.
6. Ярешко, А.С. Русские народные песни астраханской области (Запись 70-х годов XX века). – М.: Композитор, 2008. – 142 с.
7. Калужникова, Т.И. Песенная традиция русского населения Среднего Урала: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2005. – 200 с.
8. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб.: Композитор, 2007. – 336 с.
9. 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.
10. Самаренко, В.П., Этингер, М.А. Русские народные песни Астраханской области. – М.: Советский композитор, 1978. – 142 с.
11. Хрущева, М.Г. Песенно-обрядовая традиция удмуртов в контексте этнической культуры (музыкально-этнографические очерки): Монография. – Астрахань, 2008. – 346 с.
12. Шамина, Л. Школа русского народного пения. – М., 1997.
13. Шишкина, Е.М. Русские свадебные песни и причитания Волго-Ахтубинской поймы. – Астрахань, 2003. – 244 с.

Методические рекомендации

Самостоятельная работа по дисциплине «основы сольной импровизации» предполагает ознакомление с теоретическими трудами по темам, методикой собирания фольклора разными исследователями, особенностями изучения народных образцов в разные этапы развития фольклора с научной точки зрения, научные изыскания в этой области, а также наглядное пособие в виде публикаций образцов музыкального фольклора. Всё это осуществляется путём решения следующих задач:

- повторение пройденного лекционного материала;
- изучение рекомендуемой литературы по темам;
- подготовка информации по заданию.

Самостоятельные задания могут быть как индивидуальные – каждому студенту, так и групповые. Индивидуальные задания – ознакомление с литературой по заданной теме, подготовка информации по заданию, например, выявление особенностей фактуры какой-либо региональной традиции. К групповым заданиям относится такой вид задания как повторение лекционного материала.

Приступая к выполнению самостоятельной работы, студент должен отдавать отчёт о важности специфических особенностях региональной традиции. Также следует обращать внимание на систематическую фиксацию пройденного материала в тетради, что позволит более точно оценить и не менее важно закрепить в памяти студента полученные знания.

Самостоятельное ознакомление с материалами, относящиеся к дисциплине «основы сольной импровизации», способствует более целостному и профессиональному представлению о специфике региональных традиций.