

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДПП ПК
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ
ДПП ПК

Рабочая программа дисциплины

**Современное хоровое народно-исполнительское искусство:
жанровая специфика и репертуар**

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

**Современное хоровое народно-исполнительское искусство:
жанровая специфика и репертуар**

Рабочая программа дисциплины
**Современное хоровое народно-исполнительское искусство:
жанровая специфика и репертуар**

Разработчики программы:

Соловьёв Александр Владиславович, и.о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, лауреат премии Правительства Москвы, профессор

Медведева Марина Васильевна, кандидат педагогических наук, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор

© Соловьёв Александр Владиславович, 2024

© Медведева Марина Васильевна, 2024

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2024

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области народно-хорового искусства в части современных репертуарных направлений и жанровой специфики.

Задачи:

- формирование представлений об основных направлениях современного хорового народно-исполнительского искусства;
- совершенствование знаний и умений обучающихся в работе над интерпретацией разнообразного по жанровой и региональной направленности народного хорового репертуара;
- совершенствование умений по проведению репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах (детских, студенческих, самодеятельных);
- повышение уровня преподавания профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (искусства народного пения) в образовательных организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате изучения дисциплины:	Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными народно-певческими коллективами и солистами.
	Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-3. Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными народно-певческими коллективами и солистами	Знать: – методику работы с народно-певческими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; Уметь: – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	– выявлять круг основных задач по управлению народно-певческим коллективом в процессе работы над изучаемым произведением; <i>Владеть:</i> - методикой распевания, а также разнообразием форм и методов практической работы с народно-певческим коллективом в процессе освоения песенно-музыкального или фольклорного материала, приемами вокально-певческой технологии в достижении качества хоровой звучности.
ПК-10. Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – виды народно-певческих хоровых коллективов; – фактурные особенности и исполнительские приёмы, отличающие народные песни разных жанров и региональных стилей; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения народных песен; <i>Уметь:</i> - подбирать концертный репертуар для творческого народно-певческого коллектива и певцов солистов на основе расшифровок (нотаций) материалов, записанных в фольклорных экспедициях; <i>Владеть:</i> - умениями и навыками формирования концертной программы творческого народно-певческого коллектива и певцов солистов на основе репертуарных источников (народные песни различных регионов России, обработки и авторские сочинения).

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 32 часа.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплин (учебных модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практическое	Открытые уроки, мастер-классы
1	Современное хоровое народно-исполнительское искусство: жанровая специфика и репертуар	32	10	9	13
1.1	Особенности вокально-хоровой практики традиционных культур народов России	8	7	1	-

1.2	Фольклорное направление в репертуаре хоровых коллективов	10	3	1	6
1.3	Методические вопросы руководства народно-певческими коллективами	14	-	7	7

4. Содержание дисциплины

Учебный модуль 1

№	Наименование дисциплин (учебных модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практическое	Открытые уроки, мастер-классы
1.1	Особенности вокально-хоровой традиции практик культур народов России	8	7	1	-

Образовательные технологии:

- Лекции
- Интерактивные дискуссии (семинары)

Содержание:

Спектр обсуждаемых вопросов на *мастер-классах и интерактивных семинарах:*

- Освоение исполнительских приемов песенной традиции казаков Некрасовцев.
- Особенности музыкального фольклора Сибири и их претворение в учебном и концертном репертуаре народных хоровых коллективов.
- Роль звука в традиционной славянской культуре.
- Специфика традиционной музыки финно-угорских народов.
- Особенности традиционной музыки самодийских народов.
- Изучение традиционной музыки народов России с помощью фонографических записей.

Учебный модуль 2

№	Наименование дисциплин (учебных модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1.2	Фольклорное направление в репертуаре хоровых коллективов	10	3	1	6

Образовательные технологии

- Лекции, лекции с элементами интерактивных обсуждений
- Мастер-классы
- Интерактивные дискуссии (семинары)

Содержание:

Основные тематические направления лекций:

- Жанровые разновидности детского фольклора
- Пути взаимодействия национального фольклора и академической хоровой музыки в творчестве современных российских композиторов
- Аранжировки народной песни в программе итоговой аттестации учащихся Хоровых училищ

Перечень обсуждаемых вопросов на *мастер-классах и интерактивных семинарах:*

- Нефольклорные произведения И. Стравинского, Г. Свиридова в репертуаре учебных и концертных хоровых коллективов
- Специфика работы с детским фольклорным ансамблем в процессе подготовки к сценическим выступлениям
- Фольклорное наследие в современной академической хоровой музыке: от обработки народной песни до свободного композиторского фольклоризма
- Работа над вокально-техническими особенностями авторских произведений В. Беляева

Учебный модуль 3

№	Наименование дисциплин (учебных модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1.3	Методические вопросы руководства народно- певческими коллективами	14	-	7	7

Образовательные технологии

- Мастер-классы и открытые уроки
- Интерактивные дискуссии (семинары)

Содержание:

Спектр обсуждаемых вопросов на *мастер-классах и круглом столе:*

- Теоретические и практические аспекты обучения хоровому народному пению: уровень среднего профессионального образования
- Теоретические и практические аспекты обучения хоровому народному пению: уровень высшего образования
- Организационные и содержательные основы преподавания профессиональных дисциплин на факультете фольклорного искусства Российской академии музыки имени Гнесиных
- Особенности работы над средствами исполнительской выразительности в работе над авторской партитурой
- Основы вокальной и ритмической импровизации в работе с фольклорным ансамблем
- Актуальные проблемы современного народно-исполнительского искусства

5. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5.1. Основная литература:

1. Бурлаков, В.А. Воспитание народного певца в процессе освоения севернорусской эпической традиции: диссертация ... канд. педагогических наук. 1998. – То же [Электронный ресурс]. – <https://www.dissercat.com/content/vospitanie-narodnogo-pevtsa-v-protsesse-osvoeniya-severnorusckoi-epicheskoi-traditsii>
2. Васильева, Е.Е. Понятия и термины фольклорно-этнографических дисциплин [Текст] : учебное пособие : направления 53.03.04 Искусство народного пения (Хоровое народное пение), 53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение) / Е. Е. Васильева, Т. С. Молчанова ; Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Факультет искусств, Кафедра русского народного песенного искусства. - Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. - 123 с. – То же [Электронный ресурс]. – <http://elibrary.spbguki.ru/192602856/view/?#page=1>
3. Искусство народного пения: традиции, исполнительство, педагогика [Текст] : сборник статей по материалам Межвузовской научно-практической конференции магистрантов, аспирантов, ассистентов-стажёров и соискателей, РАМ им. Гнесиных, 28 ноября 2013 г. / [отв. ред. М. В. Медведева]. - Москва : Пробел-2000, 2014. - 102, [1] с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://avidreaders.ru/read-book/iskusstvo-narodnogo-peniya-tradicii-ispolnitelstvo-pedagogika.html>
4. Котлярова, Т. А., Котляров, М. Г. Ансамблевое пение: исполнительская практика ансамбля народной музыки «Любава» [Ноты] : хрестоматия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение»- Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. – 70 с.
5. Котлярова, Т.А. Ансамблевое пение : [Ноты] : практикум для обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 "Искусство народного пения", профиль "Хоровое народное пение" / Т. А. Котлярова, М. Г. Котляров ; Министерство культуры РФ, ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры", Факультет музыкального искусства, Кафедра народного хорового пения. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. - 62, [2] с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://e.lanbook.com/book/121904>
6. Медведева, М.В. "Духовные стихи русского народа". – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/-LZlcb-cCTHAzg>
7. Медведева, М.В. Аранжировка и импровизация как формы творческого освоения песенного фольклора : учебно-методическое пособие / М. В. Медведева ; Министерство культуры Российской Федерации, Российская академия музыки имени Гнесиных. - Москва : Российская акад. музыки им. Гнесиных, 2022. - 87, [1] с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/d/oC0YJ2RAAzMj4A>
8. Медведева, М.В. Методика хоровой аранжировки для руководителей песенных фольклорных коллективов / М. В. Медведева. - Москва : ВНИЦТИКПР, 1982. - 55 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/2DzskccvDweWng>

9. Медведева, М.В. Педагогические условия творческого развития студентов на занятиях хоровой аранжировкой : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. - Москва, 1988. - 204 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://search.rsl.ru/ru/record/01008024039>
10. Мешко, Н.К. Искусство народного пения : практическое руководство и методика обучения искусству народного пения / Н. Мешко – Архангельск : Правда Севера, 2007 - 126 с. – То же [Электронный ресурс]. – https://disk.yandex.ru/i/LsHl0CCVMtmp_A
11. Мешко, Н.К. Репертуар Северного хора : [ноты] / Северный русский народный хор. – 2008 – 47 с.
12. Наумкин, Ю.П. Музыкальные инструменты народов России, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья и их использование в работе с детскими, студенческими и профессиональными народными вокальными ансамблями и хоровыми коллективами [Текст] : учебно-методическое пособие / Ю. П. Наумкин. - Москва : Спутник+, 2016. – 65 с.
13. Патошина, А.Ю. Образ святого николая чудотворца в традиционной культуре белорусского народа. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/d/6hXxyCyyGme2GA>
14. Патошина, А.Ю. Традиционная литовская инструментальная музыка в фонографических записях Э.А. Вольтера [Электронный ресурс]. – https://www.academia.edu/62837317/Патошина_А_Ю_Традиционная_литовская_инструментальная_музыка_в_фонографических_записях_Э_А_Вольтера
15. Патошина, А.Ю. Из истории отечественной фольклористики: собиратель и исследователь фольклора Эдуард Александрович Вольтер [Текст] : учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений / А. Ю. Патошина. - Москва : Спутник+, 2018. - 95 с.
16. Патошина, А.Ю. Фонографические записи фольклора народов России конца XIX - начала XX веков [Текст] : учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений / А.Ю. Патошина. - Москва : Спутник+, 2018. - 63 с.
17. Патошина, А.Ю. Формирование интонационного слуха у студентов народно-певческих отделений в вузах культуры и искусств : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Патошина Анастасия Юрьевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. - Москва, 2009. - 212 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://nauka-pedagogika.com/viewer/302458/a/?#?page=1>
18. Проблемы и перспективы развития народно-певческого исполнительства и образования в России [Текст] : к 100-летию народной артистки СССР, профессора Н. К. Мешко и 50-летию народно-певческого образования в России : по материалам Всероссийских научно-практических конференций в рамках фестиваля-конкурса "Вечные истоки" / Министерство культуры Российской Федерации, Российская академия музыки имени Гнесиных, Факультет фольклорного искусства, Кафедра хорового и сольного народного пения; [составитель: М. В. Медведева]. - Москва : ПРОБЕЛ-2000, 2017. - 190 с.
19. Проблемы народного исполнительского искусства и образования [Текст] : сборник научных статей / [редактор-составитель М. В. Медведева]. - Москва : Согласие, 2016. - 88 с.

20. Савадерева, А.В. Современные тенденции в хоровом исполнительском искусстве / А. В. Савадерева, О. В. Сидорова // Ч. 2. - 2009. - Современные тенденции в хоровом исполнительском искусстве. Тюрко-славянский диалог культур и цивилизаций: история и современность : [Текст] : материалы Международного научного конгресса, посвященного 40-летию Казанского государственного университета культуры и искусств (9-10 ноября 2009 г.) : [в 2 ч.] / М-во культуры Российской Федерации, Казанский гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. : Р. М. Валеев, В. Р. Алиакберова]. - Казань : Изд-во Казанского гос. ун-та культуры и искусств, 2009. - Ч. 2. - 2009. - 265, [1] с.
21. Соловьёва, И.В. Хоровой класс: исполнительская практика учебного народного хора «Оберег» [Ноты] : хрестоматия : направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение», квалификация «Хормейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» / автор-составитель И. В. Соловьёва ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», Факультет музыкального искусства, Кафедра народного хорового пения. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 101 с.
22. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики : Учебное пособие. М. : Графика, 2010. - 202 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/3dJoigel4pA8Hg>
23. Шамина, Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М. : Музыка, 1986. – 175 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/ap7QWsMIJjuU-Q>
24. Шамина, Л.В. Школа русского народного пения. М. : Государственный фольклорный Центр Русская песня, 1997. – 87 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/MVX-6hW1tH8dSg>
25. Щуров, В.М. Стилиевые основы русской народной музыки. М. : Современная музыка, 2013. - 466 с.
26. Экард, Л.Д. Традиционные песни и обряды Енисейского района Красноярского края [Ноты] : хрестоматия : [для фольклорных ансамблей без сопровождения : для обучающихся музыкальных вузов и ссузов] по материалам фольклорно-этнографических экспедиций Красноярского государственного института искусств / авторы-составители: Л. Д. Экард, И. Н. Шкредова, М. М. Чихачёва ; Министерство культуры Российской Федерации, Красноярский государственный институт искусств. - Красноярск : Краснояр. гос. ин-т искусств, 2017. - 79 с.

5.2. Дополнительная литература:

1. Асафьев, Б. В. О хоровом искусстве / Б. В. Асафьев. – Москва: Музыка, 1980. - 216 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/I4k5A4LowyBJSA>
2. Васильева, Е.Е. О возможностях анализа музыкальной формы песенного фольклора. (На материале северорусских былин) // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л.: Музыка, 1980.
3. Гиппиус, Е.В. Проблемы ареального исследования традиционной русской песни в областях украинского и белорусского пограничья // Традиционное народное музыкальное искусство и современность: Сб. трудов / ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 60. М., 1982.

4. Земцовский, И.И. Проблема варианта в свете музыкальной типологии (Опыт этномузыковедческой постановки вопроса) // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л.: Музыка, 1980.
5. Медведева, М.В. Н.К. Мешко – очерк о Нине Константиновне Мешко / Гнесинский дом. История учебных заведений им. Гнесиных. М., РАМ имени Гнесиных, 2015.
6. Медведева, М.В. История и перспективы развития народно-певческого профессионального образования в России / Сборник научных статей по материалам IV Всероссийских научных чтений памяти Л.Л. Христиансена «История, теория и практика фольклора». Саратов, СГК имени Л.В. Собинова, 2013. С. 5-15.
7. Медведева, М.В. Вопросы интерпретации песенного фольклора в народно-певческом исполнительстве / Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности: сб. докл. Круглого стола II Всероссийского фестиваля памяти Н.К. Мешко. Архангельск, Государственный академический Северный русский народный хор, 2013. С. 29-36.
8. Медведева, М.В. Древнерусское певческое искусство: взаимосвязь церковной и народной традиций / Проблемы народно-певческого исполнительства и образования: Сб. научных трудов. М.: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2012. С. 8-17.
9. Медведева, М.В. Современная этнопарадигма в народно-певческом образовании / V Международный междисциплинарный конгресс «Голос и речь». М.: Граница, 2015. С. 37-42.
10. Носков, А.К. Русский народный хор. Вопросы хороведения : история, теория, практика: учеб. пособие. Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2010. – 180 с.
11. Свешников, А.В. Хоровое пение - искусство истинно народное [Текст]. - [Москва] : Мол. гвардия, 1962. - 30 с.
12. Христиансен, Л.Л. Работа с народными певцами //Вопросы вокальной педагогики, вып. 5, М., 1976.
13. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики. Учеб. пособие. М.: РАМ им. Гнесиных, 2001. 40 с.
14. Щуров, В.М. О роли фольклора в воспитании хормейстера-народника // Народно-певческое образование в России: сборник материалов научно-практических конференций. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. С. 60-72.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

1. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. словари по литературе и искусству, музыке), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
2. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
3. Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>

5. Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
6. Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
7. Портал «Мое образование». Программа «Искусство народного пения» https://moeobrazovanie.ru/bp2014_iskusstvo_narodnogo_peniya_073700_144.html

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1.	Интернет браузеры	Chrome, Firefox
2.	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
3.	Архиватор	7-zip
4.	Просмотр рисунков	XnView
5.	Графический редактор	Paint.NET
6.	Видеоплеер	Media Player Classic
7.	Аудиоплеер	Foobar2000
8.	Просмотр документов	Foxit PDF Reader

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест, предназначен для учебных и репетиционных занятий, мастер-классов и проведения программ повышения квалификации (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);

- театральный зал;

- кабинеты вокала, хорового дирижирования.

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.

Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно учебному плану; электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично или полностью (независимо от места нахождения обучающихся). Занятия проводятся с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения, направленных на формирование необходимых теоретических знаний и практических умений.

Материально-техническая база Академии отвечает программно-техническим условиям реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий:

- средства захвата, записи и трансляции видеосигнала в высоком качестве и в

реальном времени;

- компьютеры и ноутбуки с ОС Windows 10, оснащенные необходимым программным обеспечением;
- современные планшетные компьютеры на базе ОС Android;
- локальная вычислительная сеть, построенная на базе современных технологий проводного и беспроводного доступа с высокоскоростным выходом в Интернет.

В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к методическим и видеоматериалам практических занятий, ссылкам на концерты, размещенным в сети Интернет.