

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Методика работы
с фольклорным ансамблем**

Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»

Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль
Национальные инструменты народов России

Уровень образования -
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

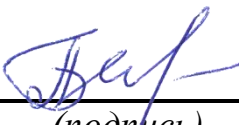
Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Л.М. Белогурова
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Власова С.Ю., доцент кафедры этномузыкологии РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является описание и анализ различных методов работы с фольклорным коллективом; подготовка специалиста к формам профессиональной (исполнительской, педагогической, организационной) работы с фольклорным ансамблем – творческим коллективом, ориентированным на освоение народных певческих традиций и исполнение образцов традиционной музыкальной культуры в их аутентичном виде.

Задачи дисциплины:

- формирование представлений о видах творческих коллективов, основных направлениях, задачах и формах деятельности фольклорных ансамблей;
- разбор и обсуждение методик освоения фольклора в разных по типу ансамблях;
- осознание принципов работы с аутентичными музыкально-фольклорными источниками разного происхождения (профессиональные записи этномузыкологов, любительские, концертные и опубликованные в виде CD-дисков материалы);
- формирование грамотного подхода к составлению концертных программ, вокально-ансамблевых семинаров, фестивальных программ и т.п.

Курс относится к циклу специальных дисциплин и системно связан с практическими занятиями по дисциплинам «Фольклорный ансамбль» и «Народная хореография». В рамках курса студент изучает методы работы, которые применяются им при прохождении педагогической практики и в процессе подготовки выпускной квалификационной работы (концертной программы).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров.	Знать: – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПКО-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.	Знать: – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
<p>ПКО-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; - – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; – навыками воспитательной работы с обучающимися.

ПК-3 Способен осуществлять ремонт и настройку музыкального инструмента, осваиваемого как специальный в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы.	Знать: – конструкцию музыкального инструмента, осваиваемого как специальный;
	Уметь: – диагностировать проблемы в техническом состоянии специального музыкального инструмента;
	Владеть: - навыками настройки и ремонта специального музыкального инструмента.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа и включает в себя аудиторную (учебную) работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного семестра на четвертом году обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	-	72	7	-
Аудиторные занятия		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Введение

Объект и содержание дисциплины «Методика работы с фольклорным ансамблем». Ее взаимосвязь с научными знаниями о фольклоре. Методика работы с фольклорным коллективом как один из путей, способствующих сохранению и освоению традиции.

Освящение проблем сохранения традиционной народной культуры в различных публикациях.

Тема 1. Фольклор в естественных условиях бытования и современная культурная ситуация, пути сохранения певческих традиций.

Фольклор в естественных условиях бытования, современная культурная ситуация и художественная практика. Характер деятельности различных творческих коллективов, общественных и государственных организаций. Активизация сферы освоения певческих традиций на уровне региональных программ сохранения и развития основ народной традиционной культуры.

Тема 2. Народная песня в музыкальной культуре России и зарубежных стран.

История вопроса: народная песня в музыкальной культуре России 18 – начала 20-х веков (историко-культурные, социокультурные, художественно-эстетические, научные аспекты). Организация этнографических концертов: Рябинины, М.Д. Кривополенова, И.А. Федосова. Творческая деятельность О.Е. Азаровской, Е.Э. Линевой, Б.М. и Ю.М. Соколовых, М.Е. Пятницкого, В.В. Андреева и др.

Народные песни в 20-е – 60-е годы 20 века. Создание государственных коллективов (Русский народный хор), организация системы культурно-просветительской работы, клубной художественной самодеятельности, широкой сети образовательных учреждений и др.

Конец 60-х годов 20 века: деятельность ансамблей Л.Л. Христиансена, Д.В. Покровского, В.М. Щурова, А.М. Мехнецова и др. Организация Российского фольклорного союза (1988).

Проблема сохранения народных традиций и ее решение в России и зарубежных странах на современном этапе. Тенденции в развитии данного направления деятельности в России и за рубежом (фестивали народного творчества, праздники пени, концертная эстрада, место и значение культурно-экологических подходов, воссоздание местных традиций в научно достоверной форме.

Тема 3. Практика включения народной песни в репертуар различных творческих коллективов.

Выделение видов творческих коллективов с учетом: целей, положенных в основу деятельности, уровня знания и глубины понимания сущности народной традиционной культуры, ее форм и закономерностей, степени владения источниками, выбора методов и направления работы, практика включения в репертуар академических и «народных» хоров народной песни.

Фольклорный ансамбль как особый вид творческого коллектива, целью деятельности которого является освоение и сохранение народных певческих традиций. Любительские, учебные, профессиональные фольклорные ансамбли. Сравнение интерпретаций одной песни разными творческими коллективами.

Тема 4. Формы и методы использования экспедиционных материалов в практике фольклорного ансамбля.

Основания к выбору методов работы с фольклорным ансамблем: не «копировка» оригинальной записи, но решение проблем типологического воссоздания характерных элементов местной песенной культуры, исполнительских традиций. Различные формы использования фольклорных материалов: обработка, воспроизведение-реконструкция, освоение певческой традиции в аутентичной форме.

Подготовка материалов для их исполнения в учебном фольклорном ансамбле: анализ и обсуждение подборки экспедиционных или других документальных записей народных песен с точки зрения методов их освоения в фольклорном ансамбле.

Оценка деятельности различных творчески и концертных коллективов, использующих в своей работе образцы музыкального фольклора. Знакомство с аудио- и видеоматериалами фольклорных фестивалей, мастер-классов, праздников – опыт работы российских и зарубежных коллег.

Тема 5. Принципы освоения народных певческих традиций.

Процесс «восприятия – освоения – воссоздания» народной песни. Принципы практического изучения народных певческих традиций. Этап освоения языковой системы в ее диалектном своеобразии. Уровни мастерства. Исполнители песен – приемники фольклорных традиций – носители традиции.

Задачи воспроизведения народной песни в предельно достоверном виде. Взаимосвязь элементов: условия – характер исполнения, функции – особенности звучания. Отражение жанровой специфики народной песни на исполнительском уровне. Диалектные характеристики исполнительского стиля.

Тема 6. Специфика работы с профессиональными, учебными и любительскими коллективами.

Методика освоения народных певческих традиций в профессиональных, учебных и любительских фольклорных коллективах: последовательное движение от осмысленного восприятия каждого из элементов оригинального текста к естественному, свободному владению всеми средствами выражения (с учетом психофизиологических данных, социокультурного опыта участников).

Специфика работы детской или подростковой студии.

Просмотр и обсуждение экспедиционных и другого рода записей с участием аутентичных ансамблей (выявление особенностей исполнения песни в различных условиях и закономерностей народных певческих традиций). Обсуждение концертных выступлений ведущих фольклорных ансамблей, конкурсов исполнителей народной песни, и творческих мастерских руководителей фольклорных ансамблей (всесторонняя оценка методов и результатов работы).

Тема 7. Принципы репетиционной работы.

Основы репетиционной работы: подбор репертуара, накопление слухового опыта, овладение исполнительским стилем, усвоение «словарного состава» песенной речи. Выработка навыков разговорной речи с ориентацией на диалектные формы языка. Роль самостоятельной расшифровки аутентичных образцов народной песни\наигрыша в работе ансамбля.

Методы развития голосового аппарата, тренировка дыхания, задачи распевки. Формы и способы работы над диалектом, тембром, фактурой, особенностями ритмо-акцентной организации песенного текста.

Тема 8. Специфика работы над музыкально-хореографическими инструментальными жанрами фольклора.

Методы освоения форм хореографического движения (пляска, хоровод, шествие). Принципы развития пластики (с учетом половозрастных особенностей), соотношение ритма движения и характера шага, использование атрибутики.

Взаимосвязь хореографии с инструментальной музыкой и песенными формами. Особенности согласования их содержания и средств выражения.

Тема 9. Организационные формы исполнительской деятельности фольклорного ансамбля.

Формы и задачи исполнительской деятельности фольклорного ансамбля (просветительские, нравственно-воспитательные, художественно-эстетические,

социокультурные). Принципы организации фестиваля, праздника, творческих мастерских. Составление концертной программы, сценария праздника, концертного выступления. Сценическое решение.

Просмотр и обсуждение различных концертных программ в исполнении фольклорных ансамблей различного типа.

Совместное обсуждение вариантов концертных программ, разработанных студентами.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой текущего контроля являются контрольные уроки, которые нацелены на проверку знаний литературы по методике работы с фольклорным коллективом, анализ проблем в области преподавания народного пения и ансамбля, обучения с опорой на слуховое восприятие фонограмм музыки устной традиции.

Промежуточный контроль осуществляется в виде проведения зачета по окончании седьмого семестра. Зачет по предмету «Методика работы с фольклорным ансамблем» принимается в виде написанного реферата. Реферат должен представлять собой пояснительную записку к концертной программе, которая подготавливается этим же студентом для итоговой государственной аттестации. Студент должен разработать эту программу для учебного фольклорного ансамбля: сформулировать идею программы, отобрать материал, сделать подборку аудиозаписей и расшифровки (текстовые и нотные, согласно практике этномузыкологии). В реферате должна содержаться информация об архивных материалах, составивших основу программы (с подробной паспортизацией), краткое изложение художественной идеи программы, подробная характеристика исполнительского стиля соответствующей локальной традиции, рекомендации по методике работы с молодежным ансамблем над аутентичными источниками и материалами. Объем реферата – 0,35-0,5 п.л. текста, а также нотные и текстовые (артикуляционные) расшифровки вошедших в программу фольклорных образцов.

Зачётные требования по курсу также должны учитывать уровень практических навыков работы с ансамблем, показанный на контрольных уроках при подготовке к исполнению концертных программ.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

а) Основная литература

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>.
2. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: хрестоматия / отв. ред. О. А. Пашина. — 2-е изд. — СПб.: Композитор, 2008. — 334 с. — Режим доступа: <http://ru.b-ok.org/book/2766086/de18e1>.

б) Дополнительная литература

- 1) Потебня, А. А. Символы и мифы. Избранные работы / А. А. Потебня. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-02636-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2DD8200F-3895-4129-A529-109D7EBBD009.

- 2) Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / Ю. М. Соколов; под науч. ред. В. П. Аникина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07083-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/93F91280-AF3A-4B1C-B677-5EE7B7EBFABA.
- 3) Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00916-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72.

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).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, доской и маркером, звуко- и видеовоспроизводящей аппаратурой (компьютер, проектор), библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Освоение научно-методических и практических вопросов курса «Методика работы с фольклорным ансамблем» требует проработки значительного корпуса литературы – как научной, так и методической. Основы теории фольклора – особенно в части исследований строения музыкально-фольклорных текстов, особенностей их бытования, семиотических смыслов – так или иначе свидетельствуют и отражают логику фольклорного исполнителя и способы его корреляции с другими участниками в ансамбле. Целью анализа и освоения методик разных авторов должна стать выработка комплекса практических подходов, гарантирующая освоение традиции согласно ее внутренним устным законам, формирование современного исполнительского мышления с опорой на музыкальную логику певцов устной традиции.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента бакалавриата складывается из трех составляющих компонентов:

- 1) чтения и реферирования специальной литературы по вопросам методики работы фольклорных и народно-певческих коллективов, освоения хореографической и инструментальной традиций;
- 2) систематизации и анализа методических принципов, осознания различных итогов их применения и последовательная проработка тех из них, которые

соответствуют фольклорно-этнографическому направлению практической этномузыкологии;

3) реализация методических принципов в практике работы с учебным фольклорным ансамблем в процессе подготовки итоговой государственной аттестации (исполнения концертной программы);

4) анализа репетиционной, исполнительской и концертной деятельности коллективов – ярких представителей разных направлений современного фольклорного движения;

4) подготовка и написание реферата – пояснительной записки к концертной программе ИГА.

Для оптимизации самостоятельной работы студентам предлагаются электронные копии необходимых аудио- и видеоматериалов, копии научно-методических статей и книг, предлагаемых к обсуждению на занятиях и необходимых для подготовки к зачету.

Материалы, связанные с анализом концертных программ коллективов, методики их работы могут быть опубликованы в периодических изданиях или послужить основой для докладов на научно-практических студенческих конференциях.

3. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень вопросов и заданий для контрольного урока:

1. Сделать сообщение по истории создания и творческой деятельности какого-либо ансамбля, оркестра или раскрыть творческий путь одного из исполнителей (собирателей) народной песни по выбору студента (например, деятельность М.Е. Пятницкого, В.В. Андреева, Д.В. Покровского и др.).
2. Сделать сообщение с показом аудио- и видеоматериалов об одном из современных ансамблей, раскрыть историю создания, охарактеризовать участников, репертуар и т.п.
3. Подобрать и проанализировать пример исполнения одной песни разными коллективами, сравнить интерпретации.
4. Разработать варианты концертных программ, цикла концертов на сезон, проект фестиваля или праздника.
5. Провести распевку, показать фрагмент работы над песней (ее музыкальным строем, диалектом, движением) с пояснением выбранных методов и форм работы.
6. Представить образец экспедиционной записи и, исходя из его специфики, охарактеризовать основные этапы репетиционной работы.

Зачет по предмету «Методика работы с фольклорным ансамблем» (7 семестр) принимается в виде реферата, который представляет собой пояснительную записку к концертной программе бакалавра-выпускника (в рамках ИГА). В пояснительной записке студент:

- дает обоснование идеи и содержанию программы;
- предоставляет сведения об источниках аутентичного материала (где, когда и кем были записаны фольклорные произведения, кто их исполняет);
- формулирует специфику исполнительского стиля традиции;
- включает нотные расшифровки оригинальных аутентичных записей всех номеров концертной программы;
- подробно описывает методику работы с фольклорным коллективом, благодаря которой достигается освоение аутентичных материалов, выбранных для программы в той достаточной степени, которая гарантирует достоверность воспроизведения фольклорной традиции.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Методика работы с фольклорным ансамблем в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем практической этномузыкологии, так как конкретные принципы работы в коллективе определяются общим подходом к традиционной музыке и фольклорной культуре, глубиной ее понимания.

Появление новых тенденций в культурной жизни современного города актуализирует поиски новых методов изучения и освоения языка и форм народной музыкальной культуры. Важность этой дисциплины связана с тем, что требует от специалистов-практиков, педагогов быстрого и адекватного «перевода» новых данных теоретических исследований о специфике мышления аутентичных исполнителей в русло современной творческой практики.

Формы работы с фольклорным ансамблем основаны на принципах включенности всех участников в творческую деятельность коллектива. Поскольку фольклорные произведения строятся на основе комплексного единства различных элементов и уровней структуры, в практике ансамбля одновременно изучаются и песенная форма, и связанный с ней вид хореографического движения и пластики.

Реализация курса должна включать в себя обязательное обоснование методики как с точки зрения аутентичной традиции, так и с точки зрения современного культурного процесса.