Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки

К.В. Гузенко

Рабочая программа учебной дисциплины

«Фольклорный ансамбль»

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

Астрахань

 Содержание

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для преподавателя

2. Методические рекомендации для студента

1. **Цель и задачи курса**

1.1. Целью дисциплины является необходимость подготовки высококвалифицированных руководителей фольклорных ансамблей к организационно-творческой, исполнительской и собирательской деятельности в качестве педагога, воспитателя, способного передать участникам своего коллектива знания в области традиционной народной культуры.

1.2. Задачи дисциплины:

• развитие певческого голоса, вокального слуха и навыков ансамблевого пения;

• выработка чистого интонирования в традиционных и специфических ладах народной музыки;

• овладение навыком исполнения метроритмических и текстовых разночтений в многоголосной партитуре;

• освоение методики слухового перенимания песни от народных исполнителей, обучение основам работы с фольклорным первоисточником;

• обучение основам работы с фольклорным первоисточником.

• на основе изучения лучших образцов народного многоголосия формирование тонкого художественного вкуса, необходимого для отбора репертуара в будущей профессиональной деятельности;

• освоение локальных певческих традиций Астраханской области и России;

• овладение музыкально-педагогическими знаниями и умениями с целью их творческого применения в рамках народно-песенных традиций.

Методика вокального обучения является наиболее тонкой и специфической сферой подготовки студентов. Именно в процессе пения обнаруживается уровень их вокально-образного мышления, слуховой ориентации, «внутреннего» восприятия музыки, развития интуиции, способностей к народному интонированию. Именно вокальная методика способствует наиболее точному сохранению аутентичных образцов диалектных манер русского народного пения.

Особенностью данной дисциплины является освоение локальных певческих традиций регионов России, познание студентами разнообразной и многофункциональной природы традиционного песнетворчества. Под руководством преподавателя студенты овладевают вокальной технологией, вырабатывают специфический тембр, характерный для данного стиля, добиваясь при этом наибольшей фонетической достоверности при исполнении. Освоение песенного материала осуществляется двумя путями: репродуктивным и творческим. Репродуктивный путь предполагает многократное прослушивание напева песни, показ его преподавателем, разбор его интонационных, артикуляционных, ладовых и ритмических особенностей. Творческий подход складывается из умения студентов создавать из освоенных напевов новые варианты, стремясь разнообразить и обогатить мелодику песни.

Изустный метод освоения народных песен с опорой на подлинную местную традицию во всей её комплексности и специфичности, выработка навыков мелодической импровизации определяют специфику предмета «Фольклорный ансамбль».

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6);

- готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);

Занятия по фольклорному ансамблю проводятся на протяжении трех лет обучения. Учет успеваемости студентов по данному предмету осуществляется в форме зачетов и экзаменов. Основанием для допуска к зачету и экзамену является выполнение заданий по разучиванию произведений репертуара курсового ансамбля, степень овладения практическими певческими навыками, включенность в активную учебную и концертную работу фольклорного ансамбля специализации.

На зачете или экзамене студент **должен знать и уметь**:

• исполнить наизусть свою партию с текстом во всех произведениях, запланированных в данном семестре;

• вокально точно воспроизвести певческую манеру данной локальной традиции с её ритмическими, регистровыми, фонетическими особенностями, с характерной мелизматикой (триоли, форшлаги, морденты и т. д.);

• свободно интонировать в широкообъёмных ладах народной музыки с использованием специфических приемов звукообразования: «спад», словообрыв, «скольжение», флажолет;

• освоить мелодическую линию каждого голоса в многоголосной партитуре исполняемых песен и выразительно исполнить любой из них в сольном варианте и под ансамблевую запись.

Студент должен **владеть** навыками самостоятельной подготовки к концертному.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 252 часа, из них аудиторных 108 часов, самостоятельная работа 144 часа. Время изучения – 1-6 семестры. Экзамен – 6 семестр, зачет – 3, 5 семестры. Формой промежуточной аттестации являются тесты и «музыкальные викторины».

4. Структура и содержание дисциплины

Певческую культуру регионов России студенты разных специализаций осваивают на предметах: «Фольклорный ансамбль», «Фольклорно-этнографическая практика», «Нотация фольклорно-экспедиционного материала», «Народное музыкальное творчество» и др. Содержание этих предметов способствует всестороннему теоретическому и практическому изучению всех доступных форм народного певческого искусства в избранных локальных традициях, а также позволяет обогатить знания студентов и активизировать их творческую деятельность. Обеспечивает межпредметные взаимодействие и связи.

Программа дисциплины «Фольклорный ансамбль» для дневного отделения предполагает изучение (знакомство) певческих традиций Астраханской области и других регионов России в течение первых двух лет, в том числе:

– певческая традиция Центральной России (Московская, Рязанская, Тульская, Калужская область).

 – певческая традиция Западной России (Смоленская. Брянская область); Юго-западных регионов (Воронежская, Курская, Белгородская область).

 – певческая традиция Донских, Астраханских и Кубанских казаков, Северных регионов (Архангельская, Вологодская область);

– певческая традиция Урала и Сибири (Челябинская, Пермская, Свердловская, Новосибирская, Томская область, Алтайский край).

Выбор репертуара для освоения певческой традиции – ответственная задача для педагога. Торопливость и непродуманность в его подборе приводит к тому, что в работу включаются песни, которые не вызовут у студентов должного интереса к их изучению, не позволят в полном объеме освоить певческую культуру изучаемой традиции.

Репертуар каждого года обучения состоит из 10-15 традиционных напевов. Количество осваиваемых за год песен может изменяться в зависимости от вокальных возможностей ансамбля и степени сложности изучаемых песенных образцов.

Особое внимание при работе со студентами уделяется песням-играм и народному (фольклорному), в том числе и кукольному, театру.

Учебно-тематический план

Данные методические указания разработаны для студентов дневного и заочного обучения и служат методической основой для выработки определенных навыков и умений будущих руководителей фольклорных коллективов, народных ансамблей, хоровых коллективов. В том числе и детских. Владение народной манерой пения и умелое использование в работе её основных составляющих: речевого посыла звука, протяженного дыхания, интонационной выразительности, тембральной насыщенности – залог качественной подготовки итоговой концертной программы.

Первый год обучения (1 - 2 семестры)

В течение первого года обучения важно уделить внимание принципам народного звукоизвлечения: речевому посылу звука, точному интонированию и пению c преобладанием грудного резонирования в удобной средней тесситуре. Студенты приобретают навыки исполнения унисонов, 2, 3, 4-хголосного пения в натуральных ладах, осваивают правильную певческую установку, мягкую атаку звука, специфику певческого дыхания, приемы звукообразования (огласовка, пение в две гласные, «гуканье»).

На репертуаре первого года обучения, состоящего из традиционных песен Центральной России (Рязанская, Калужская, Московская области), студенты отрабатывают навыки ансамблевого пения, овладевают единой открытой (характерной для данного региона) манерой звукоизвлечения, особенностями говора.

Основу репертуара семестра составляют песни западного региона (Брянская, Смоленская, Псковская области). Система песенных жанров западного региона характеризуется хорошей сохранностью календарного фольклора.

Отрабатывается характерная для южно-русской певческой традиции звонкая, насыщенная, открытая манера пения с диалектными особенностями («якающий» говор, смягчение согласных в конце слов на «ять», редукция гласных «А(О) – О(У) – Э (И, Е), замена согласных «щ» на «ш», смягченное произношение согласной «г»). Одновременно происходит ознакомление с хореографическими особенностями данного региона – «танками», «карагодами», особыми «дробушками», характерными для изучаемых областных стилей музыкальными инструментами: кугиклами, брёлками. Основу репертуара этого курса составляют протяжные, лирические, песни свадебного комплекса и плясовые «алелёшные».

Второй год обучения (3-4 семестры)

Казачья певческая традиция (донская, астраханская). Донская протяжная песня как особый вид многоголосной фактуры (темброво-контрастное двухголосие, взаимодействие партии басов и дишканта). Открытая и эмоционально-активная вокализация. Закрепление навыков пения в две, три гласные, исполнение напевов, основанных на пентатонике. Освоение сложной ритмики песен донских казаков с характерной для них мелизматикой (триоли, морденты). Осуществляется работа по овладению «зычной» манерой пения. Студенты знакомятся и практически используют в исполняемом фольклорном материале говор, диалекты, хореографию и театрализацию этой традиции. В репертуаре преобладают протяжные, исторические, семейно-бытовые, строевые и скорые песни.

Практическое освоение певческих традиций Севера. Студенты изучают (знакомятся) разновидности северного многоголосия с характерным для него октавным удвоением основного голоса и вторы, многообразием подголосков с параллельным противоположным движением, секундово-терцовым соотношением голосов, осваивают «окающий» и «цокающий» северный говор, диалектные особенности северной речи (смягчение «ч» на «ц» или «т», изменение окончания «ся» на «се», стойкое «о» вместо «а», «ы», и «ё» вместо «е»), мягкое звуковедение с использованием головных резонаторов. Особое внимание необходимо обратить на напевность и выразительность мелодики северных песен, изобилующей форшлагами, мордентами, глиссандо и другими вокальными «украшениями», придающими пению удивительное изящество, утонченную красоту. Использование высокой тесситуры, головного регистра приводит к инструментальному характеру (типу) интонирования. Глубина и сосредоточенность, упругое (пульсирующее) и непрерывное (на цепном дыхании) развитие мелодии, её внутреннее напряжение при внешней сдержанности, сообщающее песне огромную энергетическую силу, являются отличительными чертами северного вокального стиля. В репертуар ансамбля включаются календарные, хороводные, лирические (женские), рекрутские и свадебные песни.

Учебной задачей этого курса является изучение (знакомство) народно-исполнительских традиций Урала и Сибири. На занятиях по фольклорному ансамблю продолжается совершенствование исполнительских навыков, полученных за прошедший семестр обучения: свободного владения специфическими приемами звукоизвлечения, точного интонирования мелодий с опорой на народные лады, мелодической импровизации, свободного ведения голоса в усложненной многоголосной фактуре с использованием особенностей говора данного региона. В основе репертуара исторические, лирические, свадебные, плясовые, хороводные песни, частушки-припевки (мужские и женские).

Третий год (5-6 семестры) является завершающим этапом в освоении студентами региональных певческих традиций.

Совместно с педагогом по фольклорному ансамблю каждый студент выбирает и готовит к исполнению до 30 народных песен или фрагмент народного обряда, календарного праздника на песенном материале одной из освоенных за время учебы региональных певческих традиций.

Каждый выпускник должен самостоятельно подготовить две народные песни или фрагмент народного праздника или обряда с использованием элементов народной хореографии, игры на традиционных народных (национальных) инструментов.

Концертно-исполнительская деятельность

Концертные выступления фольклорного ансамбля – одна из возможных форм его работы. Исполнительская деятельность – это творческий процесс, в котором все устремления исполнителя направлены на создание художественного образа (поэтика русской народной песни – яркий пример богатейшей палитры образов, характеров, жизненных ситуаций). Тщательная подготовка программы, а затем и само концертное выступление способствуют созданию в коллективе творческой обстановки, формируют у студентов активное и бережное отношение к народным истокам.

Выступление перед аудиторией – процесс, наполненный стремлением исполнителя донести до слушателей всю яркость, красоту и мудрость народной песни.

Каждая концертная программа – это показ одной локальной традиции с характерными для неё песенными жанрами, элементами народной хореографии, музыкальными инструментами, народным костюмом.

5. Организация контроля знаний

Критерии оценки выступлений на зачетах и экзаменах

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения практических задач.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми приемами их решения.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий.

Оценка **«неудовлетворительно**» выставляется студенту, который не усвоил значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи.

Форма контроля **«Зачтено»** ставится, если обучающийся показал необходимые уровень освоения основных тем дисциплины.

Форма контроля **«Не зачтено»** ставится, если обучающийся не в достаточной мере показал знание пройденного материала.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине «Фольклорный ансамбль» проводятся в аудитории №75: Пианино «Петроф» - 1шт., стол – 2шт., стул – 8шт., пульт – 1шт.

Средства обеспечения освоения дисциплины предусматривает наличие: видеотеки, аудиозаписей, видеозаписей, телефильмов, наличие интернета.

Техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие аудитории с музыкальным инструментом, аудио- и видео аппаратуры, аудио и видеозаписей.

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендуемой литературы

Основная:

1. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Пашина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>. — Загл. с экрана.
2. 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.
3. Шарп, С. Американские народные песни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Шарп ; 2018-06-13. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107322>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. К 100-летию Льва Львовича Христиансена [Текст] : Сборник научных статей "История, теория, практика фольклора" по материалам III Всероссийских научных чтений 11 - 13 марта 2010 г. / Науч.-ред. А.Ярешко. - Саратов : Изд-во СГК им. Собинова, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-94841-100-2 : 300-00.
2. *Кунина, Э.С.* Народное творчество Дагестана [Текст] : Фотоальбом. Книга II / Э. С. Кунина, З.З. Сулейманова, М.В. Мугадов. - Махачкала : Эпоха, 2012. - 588 с. : ил. - ISBN 978-5-98390-117-9.
3. Музыкальная культура Русского Севера в научном наследии Б.Б. Ефименковой [Текст]: К 80-летию со дня рождения ученого / Отв. ред. И.А. Никитина. - М.: Музыка, 2012. - 544 с.: нот., ил., +CD. - ISBN 978-5-7140-1249-5.
4. 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.
5. 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.
6. Памяти Льва Львовича Христиансена [Текст] : Сборник научных статей "История, теория и практика фольклора" по материалам IV Всероссийских научных чтений 12-13 октября 2012 г. - Саратов : Изд-во СГК им. Собинова, 2013. - 372 с. - ISBN 978-5-94841-138-5 : 300-00.
7. Песней наполнено сердце моё [Текст] : книга о жизни и творчестве народной исполнительницы Елены Андреевны Сапоговой / сост. и ред. Н.Ю. Тяпугина. - Саратов : Издательский Дом "МарК", 2013. - 260 с. : илл. + CD. - ISBN 978-5-904325-12-1.
8. *Рудиченко, Т.С.* Донская казачья песня в историческом развитии. [Текст] / Т. С. Рудиченко. - Ростов-на-Дону : Издательство Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова., 2004. - 512 с. - ISBN 5-93365-015-3.

Рекомендуемые песенные сборники

1. А в Усть-Цильме поют… // Традиционный песенно-игровой фольклор Усть-Цильмы. – Санкт-Петербург, 1992.

2. Балашов, Д. Русские свадебные песни Терского берега Белого моря / Д. Балашов, Ю. Красовская. – Ленинград, 1969.

3. Бигдай, А. Песни кубанских казаков / А. Бигдай. – Т. 1-2. – Краснодар, 1995. – 512 с.

4. Гиппиус, Е. Песни Пинежья / Е. Гиппиус, З. Эвальд. – Москва, 1997.

5. Гилярова, Н. Н. Голоса Хопра / Н. Н. Гилярова. – Москва, 2001. – 100 с.

6. Гилярова, Н. Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области / Н. Н. Гилярова. – Москва, 1985.

7. Дорофеев, Н. Русские народные песни Забайкалья (семейский распев) / Н. Дорофеев. – Москва, 1989.

8. Екимов, М. Г. Русская свадьба сибиряков среднего Притоболья (Курганская обл.) / М. Г. Екимов. – Курган, 2002.

9. Ефименкова, Б. Б. Севернорусская причеть / Б. Б. Ефименкова. – Москва, 1980.

10. Земцовский, И. И. Образцы народного многоголосия / И. И. Земцовский. – Ленинград; Москва, 1972.

11. Иванов-Балин, Г. Русские народные песни Зауралья / Г. Иванов-Балин. – Москва, 1988. – 200 с.

12. Калужникова, Т. И, Песни старого Урала / Т. И. Калужникова, М. А. Кесарева. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001. – 344 с.

13. Калужникова, Т. И. Песни горнозаводского Урала / Т. И. Калужникова. – Москва: Композитор, 1997. – 208 с.

14. Калужникова, Т. И Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала / Т. И. Калужникова. – Екатеринбург, 1997. – 208 с. – (Библиотека уральского фольклора).

15. Кондратьева, С. Русские народные песни Поморья / С. Кондратьева. – Москва, 1969.

16. Кулаковский, Л. Искусство села Дорожева / Л. Кулаковский. – Москва, 1958.

17. Листопадов, А. Песни донских казаков / А. Листопадов. – Т. 1-5. – Москва, 1949.

18. Малый, П. Русские народные песни Оренбургской области / П. Малый. – Москва: Сов. композитор, 1980. – 104 с.

19. Мехнецов, А. М. Песни русских старожилов Западной Сибири.: Народные песни Томского Приобья / А. М. Мехнецов. – Москва: Родник, 2000. – 256 с. – Вып.1., ноты с илл.

20. Народные песни средней Сухоны / сост. А. М. Мехнецов. – Ленинград, Изд-во Вологодской области, 1981.

21. Народные песни донских казаков Волгоградской области // Русская традиционная культура: альманах. – 1998. – № 2. – 88 с.

22. Песни Псковской земли. Календарно-обрядовые песни, (по материалам фольк. Экспедиции Ленинградской консерватории) / сост. А. М. Мехнецов. – Ленинград, 1989. – 296 с. – Вып. 1.

23. Песни Уральских казаков / Запись, нотирование, сост., вступ. статья и коммент. Т. И. Калужниковой. – Екатеринбург: Сфера, 1998. – 236 с.

24. Руднева, А. В. Народные песни Курской области / А. В. Руднева. – Москва, 1959. – 127 с.

25. Руднева, А. В. Русские народные песни в многомикрофонной записи / А. В. Руднева, В. М. Щуров, С. И. Пушкина. – Москва: Советский композитор, 1979. – 342 с.

26. Русская народная песня: антология / сост. С. Браз. – Москва, 1975. – 120 с.

27. Русское народное музыкальное творчество: учеб. пособие / сост. Е. Фраёнова. – Москва, 2000.

28. Русское народное песенное творчество Самарской области. Антология. Во горенке во новой (вечерочные, игровые, календарные, плясовые, припевки, семейно-бытовые, шуточные песни) / автор-сост. Н. В. Бикметова. – Самара, 2001. – 204 с. – Вып. 1.

29. Русские праздники Лаишевского края / сост. Н. Бордюг. – Казань, 1999.

30. Савельева, Н. Суземские песни / Н. Савельева. – Москва, 1995.

31. Савельева, Н. Ты лети, стрела / Н. Савельева // Русская традиционная культура: альманах. – 1999. – Вып. 6-8.

32. Традиционные песни Оренбуржья. – Москва, 1995. – Вып. 1.

33. Уральские русские народные песни: учеб. пособие / сост. Н. Ерохина. – Москва, 1994.

34. Чабан, С. Народные песни Орловской области (из репертуара ансамбля «Каравай») / С. Чабан. – Орел, 2003. – 124 с.

35. Щуров, В. М. Песни Усёрдской стороны / В. М. Щуров. – Москва, 1995. – 360 с.

Учебно-методический материал и наглядные средства обучения

Аудиоматериалы с этнографическими записями:

1. «Александровска березка». Традиционные песни Камышловского района Свердловской области.

2. «Былины Печоры» (вып. 1, 2).

3. Вдоль по улице Сипавской: антология Уральского фольклора (фольклорный ансамбль с. Сипавское Каменского р-на Свердловской области).

4. «Жаворонки» – фестиваль детских и молодежных фольклорных коллективов («Воскресенье», «Радуница», фольклорный ансамбль с. Балман Новосибирской области, фолк. Ансамбль с. Б. Коча – Пермской области, «Истоки» – г. Подольск, «Роднички», г. Пермь).

5. «За Уралом, за рекой…» – песни Оренбургских и Уральских казаков (фольклорный ансамбль «Воля», г. Первоуральск).

6. «Казачий круг» (вып. 1-2) – традиционные песни донских, кубанских и терских казаков.

7. Календарные песни Белорусского Полесья.

8. «Масленица – кривошейка». Масленичные песни Курской области.

9. Молодежные фольклорные ансмбли Новосибирского научно-методического центра народного творчества (рук. В. Асанов), «Народный праздник» (рук. Е. Костина, Е. Дорохова), «Казачий круг» (рук. В. Скунцев), Студия казачьего фольклора (рук. С. Заградская).

10. Народные песни и инструментальные наигрыши Шацкого района Рязанской области.

11. «Народный календарь». Песни народных праздников и обрядов (фольклорные ансамбли Архангельской, Белгородской, Брянской, Пензенской, Смоленской областей, Усть-Цильмы, Краснодарского края).

12. Песни календарно-обрядового цикла. Традиционные песни Омской области.

13. Песни Калужской области (части :1, 2, 3,).

14. Песни Новосибирской и Читинской областей. Традиционные песни с. Бергуль, семейских Забайкалья.

15. Песни Приветлужья.

16. Песни Смоленщины – женский народный хор Починковского района.

17. Песни Смоленского Поднепровья.

18. Песни среднего Приветлужья.

19. Песни Приобья.

20. Песни Уральских казаков.

21. Поют народные исполнители – традиционные песни Калужской области.

22. Поет народный хор с. Усть-Цильма. Традиционные песни Печоры, Республики Коми.

23. Полоса моя, полосынька. Песни Южного Урала. Поет фольклорный ансамбль с. Красный Зелим.

24. Поют народные исполнители. Традиционные песни Белгородской и Воронежской областей.

25. Руса, руса зеленая. Традиционные песни и инструментальные наигрыши сел Пашино, Порубово Кировской области.

26. Русские песни Сибири. Традиционные песни с. Балман, с. Бергуль Новосибирской области.

27. Русский фольклор Кузбасса.

28. Сторонушка Донская. Ансамбль казачьей песни «Бузулук» Волгоградской области.

29. «Сторона моя, сторонушка» – фольклорный ансамбль «Красота» г. Новосибирск.

30. Традиционное искусство Поозерья.

31. Традиционный песенный фольклор Западной Сибири.

32. Традиционная Северная свадьба.

33. «Ты раздолье мое широкое» – ансамбль казачьей песни «Багренье» Свердловской области.

34. «У нас горенка высока». Традиционные песни и инструментальные наигрыши Рязанской области.

35. Фольклорный ансамбль «Домострой» (г. Санкт-Петербург).

36. Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории.

37. Фольклорный ансамбль «Древо» (г. Самара).

38. Фольклорный ансамбль «Казачий круг». Ч. 1, 2.

39. Фольклорный ансамбль «Складыня», г. Екатеринбург.

40.Фольклор Белгородской области (с. Фощеватово, Купино, В. Покровка).

41.Фольклор Рязанской области. Традиционные песни с. Кутуково Спасского р-на.

42. «Ходил, гулял мил по бережку». Традиционные песни с. Кочнёвское Свердловской области.

43. «Христос рождается». Ансамбль древнерусской музыки «Сирин».

44. Церковные песнопения и духовные стихи казаков-некрасовцев.

Компакт–диски (CD)

1. «А чуяло моё сердечушко». Серия «Живая старина», вып. 1.

2. «Вдоль по линии Кавказа». Мужской ансамбль казачьей песни «Братина».

3. «Во прошлом году». Традиционные песни Воронежско-Белгородского пограничья, фольклорный ансамбль «Воля».

4. «Горы вы кавказские». Традиционные песни терских и гребенских казаков, ансамбль «Братина».

5. «Жили Адамий и Ева»- духовные стихи Пермского края. Антология фольклора народов Урала, том. 2.

6. «За речкою диво». Фольклорный ансамбль с. Русская Буйловка, поют народные исполнители Воронежской области.

7. «Казак по Дону гуляет». Традиционный фольклор Хопёрских казаков, ансамбль «Старина».

8. «Казачьему роду…». Традиционные песни казаков Дона. Кубани, Терека, поет ансамбль «Казачий круг».

9. «Как на Йвана, солнце грало». Календарный фольклор самоходов. Антология фольклора народов Урала, том 4.

10. «Мы играем и поем». Музыка нашей семьи.

11. «На горизонте заря загоралась». Мужские песни и традиционные наигрыши. Антология фольклора народов Урала. Том 1.

12. «Ой, да ты сибирская сторонка». Народный жестокий романс. Исп. В. Асанов.

13. Песенная жемчужина Тюменской области. Традиционный фольклор Сибири.

14. «Поехал казак на чужбину…». Фольклорный ансамбль «Воля» Свердловской области.

15. «По морю было Хвалынскому». Мужской ансамбль «Братина».

16. «По-над садом, садом, дорожка лежала». Поют народные исполнители Курской и Белгородской областей.

17. Поет «Станица». Песни и романсы Нижнего Дона.

18. «Прости. Звезда». Традиционный казачий романс, ансамбль «Братина».

19. Семейная традиция «Казачьего круга» в исп. семьи Скунцевых.

20. Свадебные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Народный праздник» (г. Москва).

21. «Там летал павлин». Музыка Белгородского Приосколья.

22. «Ты лети, стрела» Старообрядцы русских сел Молдавии и Украины.

23. «Уж ты, воля». Фольклорный ансамбль «Воля» (г. Воронеж).

24. «Хороша наша деревня». Поют народные исполнители Алексеевского р-на Белгородской области.

25. «Эй, аулым Парижым» (село мое Париж). Музыкальные традиции нагайбаков. Антология фольклора народов Урала. Том 3.

26. «Не по вишеним галушка летала». Традиционные песни старообрядческих сел Румынии.

Видеокассеты (частично оцифрованы) с этнографическими записями:

1. Бытовые танцы и кадрили. Методическое пособие. Вып. 1, 2.

2. «Веселитель, донцы, храбрые казаки» плясовые песни казаков Дона. Ч.1

3. Игровые хороводы и театр Петрушки часть 2.

4. Мастер-класс С. Старостина.

5. Мастер-класс В. Асанова.

6. Мастер-класс И. Петрова.

7. Мастер-класс В. Соловьева.

8. Международный семинар М. Рябко. Ч. 1, 2.

9. Методическое пособие по народному танцу. – Вып. 2.

10. Мир русской деревни. Вып. 1,2,3,4,5,6,7,8,14.

11. «Молодо-зелено – поплясать велено…». Игры, плясовые песни казаков Верхнего Дона в исп. детских фольклорных ансамблей.

12. Народная драма. Ч. 3.

13. Народные обычаи в период от Масленицы до Пасхи.

14. Праздники Рождества и Масленицы (фильм с участием фольклорного ансамбля «Забава» (г. Саратов).

15. Русский народный театр. – Вып. 1, 2, 3.

16. Семицко-троицкие обряды Калужской области.

17. Традиционные песни с. Дорожово Брянской области и д. Кривцово Тульской области.

18. Традиционные песни д. Палазна Пермской области.

19. Традиционные танцы и кадрили. Методическое пособие. Ансамбль «Радуница».

20. Фольклор и молодежь. IX Всероссийская творческая мастерская. Великий Устюг, 2002.

21. Школа фольклорного мастерства. – Вып. 2, 1998.

Приложение

Методические рекомендации преподавателям

Рабочая программа составлена на основании проектов программы «Музыкальный фольклор» для музыкальных вузов по специальностям «композиция», «музыковедение» 1989 года, составленной доц., к.и. В.М.Щуровым (Москва, Московская консерватория); программы «Музыкально-этнографическая практика» для музыкальных вузов по специальностям № 2207 «композиция», № 2208 «музыковедение» 1982 года, составленной А.М. Мехнецовым (Санкт-Петербург, консерватория), тематического плана семинара по методике анализа народных песен для историко-теоретических факультетов музыкальных вузов 1983 года, составленного проф. Б.Б.Ефименковой (Москва, Гос.муз.-пед. институт имени Гнесиных), программы Народное музыкальное творчество (Государственный институт искусствознания, Композитор, СПб, 2005), учебных пособий, в том числе А. Камаев, Т. Камаева Народное музыкальное творчество, М., Академия, 2005) и других открытых источников.

Успешность выполнения профессиональных задач во многом будет зависеть от личных качеств самого учителя, наличие у него ценностных ориентиров. Поиск новых ценностных ориентаций в народных (национальных) традициях.

Курс «Фольклорный ансамбль» призван расширить музыкально-эстетические представления будущих педагогов, образование которых прежде базировалось преимущественно на профессиональном искусстве. Поэтому одной из важнейших задач является воспитание интереса к традиционному фольклору.

Необходимо и создавать свой личный архив, используя богатую теоретическую и практическую базу научных работ, сборников, записей и публикаций в интернете. Предполагается опираться и на собственный теоретический и практический опыт, публикации, работу и концертные выступления со своими фольклорными ансамблями, группами. Поддерживать тесную связь с профильными организациями, например, ОМЦНК и т.д.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Особое значение имеет первый этап освоения нотного текста, когда при разборе необходимо внимательно и грамотно прочитать все детали текста, все обозначения. Должна быть выработана привычка точно читать текст, причем необходимо воспринимать все детали текста как выражение определенного содержания. Поэтому опасно следовать распространенной практике разбора, когда сначала пианист учит ноты, а затем «приклеивает» к ним смысл.

Активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение слушать себя, находить появившиеся неточности и устранять их можно назвать одним из главных условий качественной самостоятельной работы. Умение себя слушать представляет собой достаточно сложный процесс. Он предполагает детальное и ясное слышание всей звуковой ткани произведения, эмоциональную реакцию на музыку, осознание качества исполнения, соответствующую реакцию на собственную игру. При активном слуховом контроле происходит закрепление нужных внутренних слуховых образов. Одновременно слух осуществляет функции критика, постоянно корректируя игру в соответствии с исполнительским намерением, проверяя соответствие реального звучания и слухового представления. Навыки слухового контроля в течение всей работы над сочинением обеспечивают сохранение точности текста. Для развития навыка слухового контроля необходимо постоянно находиться в состоянии высокой концентрации и сознательной направленности внимания.

Примерный репертуарный список народных песен, изучаемых по программе курса «Фольклорный ансамбль» (на выбор педагога и студентов):

Песни центральной России

Московская область

1. «Виноград в саду растет» – свадебная величальная

2. «Из-за лесику, да лесу тёмного» – хороводная

3. «Мы пойдем, девочки» – майская гукальная

4. «Не будите молоду» – плясовая

5. «Не шуми, зелёная дубравушка» – лирическая

6. «Ой, зелена, зелена а в луге трава» – жнивная

7. «По саду иду» – подблюдная

8. «Э, да вдоль по морю» – лирическая

Калужская область

1. «Берёза, берёза» – свадебная

2. «Буйны ветры подымалися» – свадебная

3. «Да за речкою матушка гусли гудят» – масленичная

4. «На улице огонь гарить» – плясовая

5. «Ох, повяду я танощик» – плясовая

6. «Пайду я взайду на гару» – плясовая

Рязанская область

1. «А что это за муж» – шуточная

2. «Как за речкою, как за быстрою» – новогодняя

3. «Как не по лугу лужочку» – хороводная

4. «Как у наших у ворот» – плясовая

5. «Не было ветру» – свадебная

6. «Подуй, подуй погодушка» – лирическая

7. «Ой, курочка рябая» – свадебная

8. «Ох, да что летал сокол по вишению» – свадебная

9. «Уж ты, пташка – канарейка» – лирическая

10. «Ходила Парашенька по борочку» – лирическая

11. «Э, да славна да дороженька» – протяжная

Песни западного региона России

Смоленская область

1. «А ты вылети, черна галочка» – весенняя

2. «А что ж ты Ваня разудалый молодой» – плясовая

3. «При дороге при широкой» – баллада

4. «Уж ты, ветер мой, ветерочек» – лирическая

Брянская область

1. «А из-за лесу» – троицкая карагодная

2. «Благослави, мати, весну выкликати» – весенняя

3. «Дремливо поле» – покосная

4. «Катись, катись да, жаркое солнце» – жнивная

5. «Летела стрела» – стреловая

6. «На гряной неделе» – русальная

7. «Яровая да ты пчелочка» – жнивная

Псковская область

1. «Ай, рана – ран солнце играла» – волочебная

2. «Ах ты, пташечка полевая» – масленичная

3. «Нива. Нива жнивная» – жнивная

4. «Пасею я лён» – толочная

Песни юга России

Белгородская область

1. «Вниз по матушке по Волге» – проголосная

2. «Во горнице во светлице» – хороводная

3. «Вселиственный мой венок» – троицкая хороводная

4. «Да на море утушка купалася» – свадебная

5. «На горе в нас, на горушке» – плясовая

6. «Не видали девки, как семик пошел» – семицкая

7. «У ворот берёзушка стояла» – свадебная

8. «Там летел павлин» – рекрутская

9. «Буйные ветры» - свадебная

Воронежская область

1. «Белый лебедь воду пил» – плясовая

2. «Вдоль по улице я пройду» – лирическая

3. «Молодая канарейка» – плясовая

4. «Отчего ж ты, мой зелен сад осыпаешься» – рекрутская

Курская область

1. «Все бы я по горенке ходила» – плясовая

2. «Ой да закипучий ключ, белай колодец» – постовая лирическая

3. «Ой, ты, масленица-кривошейка» – масленичная

4. «Усходились, только усшатались тучи грозные» – лирическая

Песни северных регионов России

Архангельская область

1. «Ай, у Егорья на горе» – плясовая

2. «Между реченькой» – хороводная

3. «Обойду я кругом города» – игровая хороводная

4. «Соловьюшко» – лирическая

5. «Эко, сердце» – лирическая

6. «Э, ой по дороженьке» – рекрутская

Кировская область

1. «В поле травонька» – лироическая

2. «Девки, пойте перегудочки коротенькие» – частушки

3. «Листовой наш березничек» – свадебная величальная

4. «Орел сизокрылый» – лирическая

5. «По лугам, по зелёным» – свадебная

6. «Ты рябина, рябина кудрявая» – свадебная

Казачьи песни

Астраханские казаки

1. Астраханцы, братцы-молодцы

2. Как щука и карась

3. Эх, да мы поедем во иные города

4. Эх, прошла слава

Донские казаки

1. «Живронёнок, ты мой» – лирическая донских казаков

2. «Не для меня» – романс

3. «Не стежкою да младец» – лирическая

4. «Ты река моя, реченька» – свадебная

5. «Ты, Россия, матушка Россия « – протяжная

6. «Ой, не туман» – протяжная

7. «При долинушке» – плясовая

8. «Разродимая моя сторонка» – протяжная

9. «Ранешенько на дворе» – плясовая

10. «У ворот сосна зеленая» – плясовая

11. «C Дону, с Дону» – плясовая

Кубанские казаки

1. «Да в саду дерево растет» – строевая

2. «Ой, на горе калина» – плясовая

3. «Ой, на горе ячмень» – лирическая

4. «По-над лугом шлях-дорожка» – протяжная

5. «Съехала Марьюшка со двора» – свадебная

Уральские казаки

1. «За Уралом, за рекой» – строевая

2. «Не один казак гулял» – лирическая

3. «Она моя только хорошенька»

4. «Посидите мои гости» – плясовая

5. «Последний нонешний денечек» – беседная лирическая

Оренбургские казаки

1. «Прослужил казак три года» – военно-бытовая

2. «Сидел ворон» – лирическая

3. «Ты взойди-ка, взойди» – походная

4. «Я вечор моя милая» – скорая

5. «Ясный мой сокол» – проголосная

Песни Урала и Сибири

Челябинская область

1. В саду девица гуляла – плясовая

2. Ехал казак над рекою – лирическая

3. Прощай девки, прощай бабы – рекрутская

4. Соловей кукушку уговаривал – лирическая

5. Хороша наша Татьяна – плясовая

6. Шла по жердочке – хороводная

7. Я ходила млада – лирическая

Свердловская область

1. Вдоль по речке по Сенарке – лирическая

2. Вдоль по улице Сипавской – хороводная

3. Красная девица по садику гуляла –весенняя хороводная

4. Не ходи, бел-кудреватый – вечорочная хороводная

5. Ой, любка-голубка моя – плясовая песня

6. Умоляла мать родная – духовный стих

7. Соловейко маленький – плясовая

Оренбургская область

1. Из-за лесу, лесу темного – свадебная

2. На моречке лебедушка – свадебная

3. Полынушка – лирическая казачья

Томская область

1. Как во Томской, во губерни – вечорочная

2. Уж ты батюшка сизой орел – лирическая

Новосибирская область

1. Зеленое жито –жнивная

2. Полно, полно нам, ребята – вечорочная плясовая

3. Темной нощенькой не спится – лирическая

4. Цветёт на горке калина – протяжная

5. Во горенке во новой – хороводная

Тюменская область

1. Ах, ты, хмелюшка-хмелек – шуточная плясовая

2. Наша елочка –свадебная

3. Не до шубы рукав – свадебная

4. Речка-реченька – свадебная

5. Что за речкой за рекой – лирическая

Примечание: Песни Астраханской области по песенным сборникам А. Ярешко, М. Этингера и В. Самаренко и др. (отдельный список).