

Министерство культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств

Кафедра русского народного песенного искусства
Заочное отделение

СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЁЕНИЕ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Программа курса

*Специальность 053000
«Народное художественное творчество»*

Специализация «Народное песенное искусство»

Санкт-Петербург
2005

ББК 85.314

С 60

Программа курса «Сольное народное пение и методика обучения» издается по решению редакционно-издательского совета СПбГУКИ.

Рекомендовано к изданию советом по заочному и вечернему обучению СПбГУКИ.

Составитель

С и в о в а Вера Матвеевна,
кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой
русского народного песенного искусства

Рецензенты:

В . П . Ж о л о б о в а,
заслуженная артистка Российской Федерации

Л . Н . Б о б р о в а, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры академического хора СПбГУКИ

С 60 Сольное народное пение и методика обучения : программа курса: специальность 053000 «Народное художественное творчество» : специализация «Народное песенное искусство» / Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств, каф. рус. нар. песен. иск. ; сост. В.М. Сивова. – СПб. : СПбГУКИ, 2005. – 16 с.

- © Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2004
- © Сивова В.М., сост., 2005

Курс «Сольное народное пение и методика обучения» является одним из важнейших на кафедре русского народного песенного искусства при подготовке специалистов, получающих квалификацию *«художественный руководитель фольклорного коллектива, преподаватель»* и тесно связан с такими дисциплинами специализации как: «Хоровой класс», «Фольклорный ансамбль», «Методика работы с коллективом народной песни» и др.

Содержание курса имеет практическую и методическую направленность, так как деятельность будущих специалистов связана с певческим процессом во всех его аспектах:

- освоением навыков сольного исполнительства и овладением методикой обучения народной манере пения,
- использованием полученных знаний в хормейстерской работе с учебным фольклорным ансамблем (при подготовке программы Государственного экзамена-концерта на учебном курсовом коллективе – «Методика работы с коллективом народной песни»),
- проведением вокально-педагогической практики, (успешная защита которой является необходимым условием при присвоении квалификации «преподаватель»).

Главными задачами курса «Сольное народное пение и методика обучения» являются следующие:

- определение певческой природы голоса студента (тембра, диапазона, высоты, силы звука, регистров и других показателей), предполагающее освоение вокальных навыков на соответствующем требованиям кафедры и практики народно-песенного исполнительства учебном репертуаре,
- выявление имеющихся недостатков звукообразования и устранение их в процессе освоения элементов вокальной техники,
- развитие вокального, фонетического и музыкального слуха,
- воспитание исполнительской культуры на произведениях различных стилевых направлений (образцах локального традиционного песенного исполнительства, а также авторских сочинений и обработок народных песен),

- развитие артистического мастерства, вокально-образного и ассоциативного мышления,
- обучение студента основным вокально-методическим приемам работы с народными певцами;
- организация самостоятельных занятий народным пением студента в межсессионный период (распевание, подбор упражнений распевки, работа над программой следующего семестра, концертные выступления в качестве солиста и пр.),
- изучение специальной вокально-методической литературы,
- организация педагогической практики по «Сольному пению» в соответствии с разработанным «Положением о педагогической практике студентов кафедры русского народного песенного искусства».
- ознакомление с профилактикой профессиональных заболеваний голоса певца (гигиеной голоса).

Пояснительная записка

Содержание курса «Сольное народное пение и методика обучения» максимально приближено к практической деятельности выпускников кафедры (а именно: работы в качестве хормейстера, педагога-вокалиста, методиста и пр.). Освоение учебной дисциплины «Сольное народное пение» обеспечивает студентов заочников базовым запасом знаний, необходимых для решения актуальных проблем в практике современного народно-песенного исполнительства.

В настоящее время определились два основных направления интерпретации народной песни:

- ✓ диалектное,
- ✓ наддиалектное (академизированное).

Каждое из них требует к себе особого отношения и выбора средств художественной выразительности в соответствии с принадлежностью произведений к таким различным по своей сути явлениям культуры.

История, теория и сложившаяся практика народно-песенного исполнительства (профессионального и любительского) явились серьезными объектами для всестороннего анализа и решения педагогических задач преподавателями-вокалистами кафедры русского народного песенного искусства в деле подготовки специалистов.

В классах «Сольного народного пения» разработаны и используются эффективные методики выявления певческой природы голоса и обучения студентов-заочников основным приемам пения и методики постановки голоса в народной манере.

Методика обучения народной манере пения, предлагаемая автором программы, разработана специально для студентов заочного отделения и апробирована на большом количестве обучавшихся специалистов. Ее использование давало и продолжает давать положительные результаты (о чем свидетельствует более чем тридцатилетний опыт работы составителя программы).

В результате приобретенных практических навыков и теоретических знаний выпускники кафедры должны научиться:

- *выбирать репертуар для солистов* в зависимости от педагогических задач, стоящих перед исполнителями в конкретный период времени;
- *знать различные способы исполнения песен,*
- *подбирать соответствующую им методику работы и средства художественной выразительности.*

Репертуар, использующийся в практике народно-песенного исполнительства (а, следовательно, и в учебном процессе) может быть классифицирован на три вида:

- фольклорно-этнографический песенный материал,
- обработки народных песен,
- авторские сочинения.

Освоение курса «Сольное народное пение и методика обучения» рассчитано на пятилетний срок обучения студента в университете и заканчивается в каждом семестре экзаменом, зачетом или контрольным прослушиванием в соответствии с рабочим учебным планом.

Индивидуальные планы-программы на каждый семестр составляются педагогом исходя из уровня вокальной подготовленности студентов и варьирующихся из этого задач.

Объем курса составляет 72 часа – из расчета: 9 семестров по 8 часов каждый и завершается экзаменом концертом.

На завершающем дисциплину «Сольное народное пение и методика обучения» экзамене – концерте, студент должен:

- продемонстрировать достигнутый уровень исполнительского мастерства, (исполнив концертную программу из 4-5 произведений по согласованию с педагогом-вокалистом).

Программа заключительного экзамена-концерта по курсу «Сольное народное пение и методика обучения» komponуется в соответствии с вокальными возможностями студента и может быть представлена в двух вариантах:

- *моностилевая*, (состоит из произведений одной локальной певческой традиции)
- *разностилевая* (составлена из произведений различных локальных традиций, а также авторских сочинений и обработок народных песен).

Однако наличие в программе выпускного экзамена произведений *a'capella* и собственных расшифровок обязательно.

Наибольшую ценность в учебном репертуаре студента заочного отделения, как правило, всегда представляют материалы, записанные ими в собственных фольклорных экспедициях, осуществленных по месту жительства или в других регионах России. Именно они (материалы фольклорно-этнографических экспедиций) являются ценнейшим и незаменимым источником получения глубоких знаний о традиционной музыкальной певческой культуре и ежегодно пополняют песенный фонд архивы, находящиеся в фольклорном кабинете кафедры.

Обучение студентов на разноплановом музыкально-стилевом песенном материале способствует расширению музыкального кругозора, воспитанию художественного вкуса, развивает диапазон исполнительских возможностей.

Для получения выпускником заочного отделения кафедры русского народного песенного искусства квалификации *«преподаватель»* он обязан продемонстрировать свои педагогические знания и навыки вокальной работы с голосами в народной манере пения на экспертной комиссии кафедры, выполнив следующие задания:

✓ представить на квалификационную защиту *письменный отчет* (с подробным описанием использованной методики вокальной работы и о полученных результатах педагогической деятельности),

✓ *провести распевку* в присутствии комиссии. (В качестве ученика может быть использован любой студент кафедры русского народного песенного искусства или участник самостоятельного любительского коллектива города Санкт-Петербурга либо другого региона).

✓ вокальные упражнения прилагаются к отчету в письменном виде (с подробными комментариями).

На защиту педагогической практики по желанию студента-заочника может быть представлена видеозапись урока, проведенного им по месту его основной работы.

Тематический план

Часть 1

Профессиональное решение вопросов технологии пения и исполнительского мастерства

Тема 1. Освоение практических навыков пения в народной манере

Основные теории звукообразования в свете современных научных исследований.

Народная манера пения – как особый способ звукообразования.

Л.В. Шамина об основных отличиях между академической и народной манерами пения.

Северное и южное наречия русского языка. Диалекты и говоры.

Диалектное и наддиалектное пение – основные направления современного народно-песенного исполнительства.

Общие сведения по анатомии и физиологии певческого аппарата.

Голос певца как живой акустический инструмент.

Основные свойства голоса певца: тембр, сила, высота, диапазон, регистры, вибрато.

Диапазоны детских, женских и мужских голосов.

Основные способы классификации голосов.

Понятие о зоне примарных тонов голоса певца и их значения при определении певческой природы голоса.

Основные сведения о певческом (фонационном) и физиологическом способах дыхания. Основные типы певческого дыхания.

Нижнереберно-диафрагматический тип дыхания.

Понятие опоры звука.

Атака звука. Освоение мягкой, твердой и придыхательной атак.

Выработка звуковой пластики.

Головной и грудной резонаторы, их роль в певческом процессе.

Освоение и соединение резонаторов.

Регистры певческого голоса и способы их сглаживания.

Дикция. Способы устранения дефектов вокальной речи.

Освоение приемов пения открытым звуком.

Освоение приемов пения «тонким» голосом.

Овладение техникой пения на произведениях с широким диапазоном, предполагающее сочетание приемов *открытого* способа звукообразования с *прикрытым*.

Филировка звука.

Работа над высокой позицией звука.

Понятие высокой и низкой певческих формант (по Морозову В.П.)

Устранение имеющихся дефектов звукообразования.

Гигиена голоса и профилактика профессиональных заболеваний голоса певца.

Тема 2. Освоение специфических приемов звукообразования и методов народно-песенного исполнительства.

Понятие локальной певческой традиции.

Певческие стили России (Северорусский, Центральный или Среднерусский Южнорусский, Поволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный).

Освоение методов импровизационного и вариационного исполнительства.

Освоение специфических приемов народного звукообразования. Народная орнаментика: форшлаги, морденты. «Гукания», «ики», «скать», глиссандо, портаменто, спады, комбинированные гласные, вставные междометия, повторность слогов, словообрывы и т.д.

Выбор средств художественной выразительности при работе над обработками народных песен и авторскими сочинениями.

Часть 2

Организация самостоятельной работы студентов

Содержание самостоятельной работы студентов заочного отделения по курсу «Сольное народное пение и методика обучения» может включать в себя следующие компоненты:

✓ анализ произведений учебной сольной программы (жанр песни, ее место в обряде, содержание, кульминация, тесситура, динамика, метроритмические особенности, особые требования исполнительского характера и т.д.),

✓ разучивание песен (поэтического и нотного текстов),

✓ работа над художественным образом песен,

✓ прослушивание аудиозаписей с целью расшифровки и перенимания специфических приемов звукообразования от традиционных исполнителей (при работе над материалами фольклорно-этнографических экспедиций),

✓ просмотр видеозаписей традиционных и профессиональных исполнителей с целью анализа и перенимания манеры поведения, жестикуляции, мимики, хореографических приемов и т.д.,

- ✓ проведение самостоятельных фольклорных экспедиций с целью сбора материалов для последующей работы с педагогом в классе «Сольного пения»,
- ✓ посещение концертов этнографических коллективов и отдельных исполнителей,
- ✓ изучение специальной вокально-методической литературы
- ✓ посещение открытых уроков, «мастер-классов» педагогов-вокалистов.

Содержание обучения

Первый курс

Первый курс является основным в процессе выявления певческой природы голоса студента, а также в организации его самостоятельной работы.

Освоение *общевокальных навыков* исполнения осуществляется на основе изучения специальных упражнений – распевки и в процессе работы над несложными произведениями.

На первом курсе студенты должны:

- ✓ освоить навыки пения открытым звуком в пределах интервалов квинты, сексты для женских голосов, в пределах септимы, октавы для мужских голосов,
- ✓ освоить мягкую атаку звука,
- ✓ овладеть нижнереберно-диафрагмальным (грудобрюшным) певческим дыханием,
- ✓ научиться соединять головной и грудной резонаторы дыханием в процессе пения,
- ✓ работать над высокой певческой позицией звука,
- ✓ освобождать мышцы певческого аппарата от зажатости, устранять имеющиеся дефекты звукообразования.

В течение первого курса студенты должны изучить основные упражнения распевки, а также не менее 5-6 произведений (в нюансе меццо – форте и форте, а также динамикой внутри их в умеренном и умеренно – скором темпах).

Второй курс

Вокально-педагогическая работа со студентами второго курса предусматривает закрепление ранее приобретенных навыков и овладение новыми:

- ✓ расширение диапазона голоса до септимы (для женских голосов), октавы и децимы (для мужских голосов).
- ✓ освоение мягкой и твердой атаки звука.
- ✓ осознанное освоение высокой позиции звука
- ✓ изучение характерных приемов народного звукообразования: огласовки согласных звуков, синтеза гласных звуков (комбинированные звуки), спадов и пр. при исполнении собственных расшифровок.
- ✓ работа над культурой звука в авторских сочинениях и обработках народных песен.
- ✓ исполнение произведений сольной программы в нюансе форте и пиано и динамикой внутри их в медленном, умеренном, умеренно-скором темпах
- ✓ обсуждение с педагогом актуальных проблем народно-песенного исполнительства
- ✓ посещение индивидуальных занятий преподавателя с другими студентами (с целью анализа и обсуждения педагогических приемов, используемых для достижения поставленных учебных целей).

Материалом для педагогической работы на втором курсе являются

- *произведения с большим охватом диапазона*, что требует контроля вокальной техники соединения регистров голоса исполнителя.
- *произведения с более сложным ритмическим рисунком*, что способствует выработке гибкости и подвижности голоса, а также развитию фонетического слуха.

На втором курсе студенты должны выучить 6-7 разнохарактерных произведений.

Третий курс

На третьем курсе происходит дальнейшее закрепление приобретенных ранее певческих навыков, совершенствование вокальной техники и исполнительского мастерства. Вырабатывается осознанное отношение к процессу пения, умение «расшифровывать» основные вокально-технические приемы и элементы техники фонации. Самостоятельная работа приобретает интенсивный и продуктивный характер.

На третьем году обучения продолжается работа над следующими элементами технологии пения:

- ✓ расширением диапазона голоса,
- ✓ выравниванием регистров голоса,
- ✓ освоением приемов прикрывания звука,
- ✓ выработкой навыков филировки звука,
- ✓ освоением специфических приемов звукообразования на фольклорном материале,
- ✓ изучением специальной вокально-методической литературы,

✓ обсуждением с преподавателем основных методов распевания женских, детских и мужских голосов,

✓ самостоятельной разработкой комплекса упражнений с целью проведения распевки в присутствии педагога (с обязательным последующим обсуждением результатов, проведенной работы).

Особое внимание уделяется осмысленности интонирования музыкально-поэтического текста, выразительности, образности и артистичности при исполнении произведения.

На третьем курсе студент обязан подготовить программу из 7-8 произведений. Исполнение собственных расшифровок обязательно.

Продолжается работа над развитием педагогических навыков будущего специалиста.

Четвертый курс

Студенты к концу четвертого курса должны овладеть в основном всеми исполнительскими приемами в народной манере пения, освоить средства художественной выразительности в объеме, необходимом для самостоятельной хормейстерской, педагогической и исполнительской деятельности.

На четвертом курсе продолжается работа над выработкой гибкости, подвижности и пластичности голоса обучающегося.

С этой целью в репертуар обязательно должны быть включены песни различных темпов (от очень медленного до очень быстрого) и различные по динамике (от пианиссимо до фортиссимо).

Необходимо также работать над произведениями с элементами традиционной хореографии, а также с использованием музыкальных инструментов устной традиции (гармони, балалайки, гуслей, трещоток, бубна, свистулек, ложек, коробочки и пр.).

Продолжается работа в классе сольного пения по совершенствованию педагогического мастерства студента.

Наиболее способным к педагогической деятельности студентам можно доверить провести (2-3 раза в семестре) распевку студентов младших курсов и выбор репертуара с целью дальнейшего использования его в работе с учениками.

На четвертом курсе студенты должны подготовить 8-9 произведений.

Пятый курс

На пятом курсе студенты должны продемонстрировать владение школой народного пения, мастерством и выразительностью исполнения разнохарактерных произведений. Программа заключительного экзамена должна состоять из 4-5 произведений.

На последнем курсе в девятом семестре решается важный вопрос о присвоении студентам квалификации «Преподаватель». Данная запись в дипломе позволяет выпускникам кафедры занимать преподавательские должности в образовательных учреждениях.

Ответственность за решение вопроса о присвоении квалификации «Преподаватель» возлагается на членов экспертной комиссии кафедры в составе:

- заведующий выпускающей кафедрой,
- педагог-вокалист (у которого студент обучался в классе «Сольного пения»),
- куратор педагогической практики на кафедре.

В обязанности руководителя практики (ведущего педагога-вокалиста) входит следующее:

- оказание методической помощи студенту в выборе репертуара и осуществление текущего контроля за его работой,
- консультирование заочника по проблемам методики вокальной работы с женскими, детскими и мужскими голосами,
- обсуждение результатов педагогической практики.

Решая вопрос о присвоении квалификации «Преподаватель», комиссия должна обращать внимание на следующие показатели:

- *какими* методическими приемами владеет выпускник и *как* применяет их в своей работе,
- насколько глубоко изучил специальную вокально-методическую литературу, посвященную проблемам народно-песенного исполнительства, как использует ее в своей деятельности.

Знания, полученные студентами в курсе «Сольное народное пение и методика обучения» могут быть использованы ими при написании выпускной квалификационной работы *по педагогическому и организационно-методическому направлениям*.

Решая вопрос о написании дипломной работы по вышеуказанным направлениям, к его рассмотрению следует обратиться не позднее 7 семестра, учитывая при этом реальные возможности студента, уровень подготовки, заинтересованность к педагогической деятельности, исполнительской практике и пр.

Рекомендуемая литература

1. Вопросы певческого искусства / под общ. ред. Л.В. Шаминой. – М., 2003.
2. **Гришин А.И.** Методика работы над звуковой манерой в русском народном хоровом пении / А.И. Гришин // Роль клубных учреждений в развитии музыкального творчества : сб. науч. тр. – Л. : ЛГИК, 1982.
3. **Луканин В.** Обучение и воспитание молодого певца / В. Луканин. – Л. : Музыка, 1977. – 76 с.
4. **Мешко Н.К.** Вокальная работа с исполнителями русских народных песен / Н.К. Мешко // Клубные вечера. – М. : Сов. композитор, 1976.
5. **Мешко Н.К.** Искусство народного пения. Ч. 1 / Н.К. Мешко. – М., 1996.
6. **Мешко Н.К.** Искусство народного пения. Ч. 2 / Н.К. Мешко. – М., 2000.
7. **Руднева А.В.** Русский народный хор и работа с ним / А.В. Руднева. – М. : Госмузиздат, 1960. – 85 с.
8. **Сивова В.М.** О методике вокальной работы с исполнителями народных песен в самодеятельности / В.М. Сивова // Роль клубных учреждений в развитии музыкального творчества : сб. науч. тр. – Л. : ЛГИК, 1982.
9. **Сивова В.М.** Организация индивидуальной работы с участниками самодеятельного русского народного хора / В.М. Сивова ; НМЦ НТ и КТР. – Л., 1990.
10. **Сивова В.М.** Постановка голоса и методика обучения народному пению : программа / В.М. Сивова. – СПб. : СПбГУКИ, 1999. – 19 с.
11. Учебно-методические материалы : спец. 053000 «Народное художественное творчество» : специализация : «Народное песенное искусство» / Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств, Каф. рус. нар. пес. иск. ; сост. Е.Е. Васильева ; науч. ред. В.М. Сивова. – СПб. : СПбГУКИ, 2004. – 44 с.
12. Учебно-методические материалы для студентов-заочников музыкальных вузов по специальности 051000 «Вокальное искусство»: 051002 «Народное пение» / сост. В.А. Бурлаков, отв. ред. Л.В. Шамина. – М., 2003. – 140 с.
13. **Христиансен Л.Л.** Работа с народными певцами / Л.Л. Христиансен // Вопросы вокальной педагогики. – М. : Музыка, 1976. – Вып. 5.
14. **Шамина Л.В.** Народное пение – компонент традиционной культуры / Л.В. Шамина ; РАМ им. Гнесиных. – М., 2001.
15. **Шамина Л.В.** Школа русского народного пения / Л.В. Шамина. – М. : ВМО, 1997.

Репертуарные сборники

1. Русские песни из репертуара Л. Руслановой : (для голоса в сопр. фортепиано или баяна). – М. : Музыка, 1972. – 93 с.
2. **Сивова В.М.** Русские народные песни в обработке Л.И. Шимкова : учеб. пособие / В.М. Сивова, А.Г. Дугушин. – СПб. : СПбГУКИ, 2000. – 73 с.
3. Устьянские песни. Вып. 2 / сост. А.М. Мехнецов. – Л. : Сов. композитор, 1984. – 136 с.
4. Хрестоматия для пения / сост. Е. Гедеванова, А. Попов. – М. : Музыка, 1973. – 79 с.
5. **Бабкина Н.Г.** Русские народные певицы / Н.Г. Бабкина. – М., 1996 – 89 с.
6. **Бурлаков В.А.** Десять севернорусских былин в переложении для народного голоса (соло) и гуслей / В.А. Бурлаков ; РАМ им. Гнесиных. – М., 2000. – 40 с.
7. **Бурлаков В.А.** Русские народные песни в обработке для народного голоса (соло) / В.А. Бурлаков ; РАМ им. Гнесиных. – М., 2001. – 55 с.
8. **Маляров В.** Пять русских народных песен для голоса и ансамбля русских народных инструментов : партитура / В. Маляров ; МГИМ им. Шнитке ; Ансамбль «Купина». – М., 2003. – 33 с.
9. **Грановский Б.Б.** Песни певцов самородков Ивана Фомина и Ивана Молчанова в собрании В.Ф. Одоевского / Б.Б. Грановский. – М., 1998 – 58 с.
10. Народные песни Вологодской области. Песни средней Сухоны / сост. А.М. Мехнецов. – Л. : Сов. композитор, 1981. – 135 с.
11. Народные песни Ленинградской области : Старинная свадьба Сланцевского района Ленинградской области / сост.: А.М. Мехнецов, Е.И. Мельник. – Л. : Сов. композитор, 1985. – 123 с.
12. Репертуар народного певца. Вып. 1–5 / сост. Л.В. Шамина. – М.: Русская песня, 1997–1998.
13. **Рубцов Ф.** Народные песни Ленинградской области / Ф. Рубцов ; общ. ред. С.В. Аксюка. – М., 1958.
14. Русские народные песни для голоса с баяном в обработке Л. Шимкова. – Л., 1972. – 31 с.
15. Яренские песни, напетые А. Эповой / зап. и расшифр. Е.В. Гиппиуса. – М. : Госмузиздат, 1935.

**СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ**

Программа курса

Оригинал-макет М.Е. Лисовской

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.2. СПбГУКИ
Лиц. ИД № 05313 от 09.07.2001

Подписано в печать 02.11.2005
02.11.2005. Печ.л.1. Тир.100. Зак.151

