

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кемеровский государственный институт культуры»

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета Кемеровского
государственного института культуры
Протокол № 6 от 29.01.2020

УТВЕРЖДАЮ
ректор Кемеровского государственного
института культуры А.В. Шунков



«29» января 2020 года

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
«Специфика освоения жанров в контексте музыкальной культуры казачества»

Форма обучения:

Очная с применением дистанционных образовательных технологий

Кемерово 2020

Разработчики программы:

Котлярова Татьяна Анатольевна, заведующая кафедрой народного хорового пения, кандидат культурологии, профессор.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации направлена на формирование и совершенствование компетенции, повышение уровня в рамках имеющейся квалификации в области изучения жанров музыкальной культуры казачества в единстве духовно-нравственного, патриотического, социально-культурного служения необходимого для профессиональной деятельности.

Данная программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, требования к оценке качества освоения программы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Цель образовательной программы
3. Планируемые результаты исследования обучения
4. Ученый план
5. Календарный учебный график
6. Рабочая программа модулей
7. Организационно-педагогические условия реализации программы
8. Форма аттестации:
 - 8.1 Промежуточная аттестация
 - 8.2 Итоговая аттестация
9. Оценочные материалы
10. Список литературы
 - 10.1. Основная литература
 - 10.2. Дополнительная литература
 - 10.3. Интернет-ресурсы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуальность программы

Возрождение казачества, его традиций и самобытной культуры в настоящее время является одной из наиболее важных общественно-государственных задач. Благодаря значительному опыту военно-патриотического и духовно-нравственного служения, ценным моральным и психологическим качествам казачество является оплотом традиционных ценностей. Дополнительная профессиональная образовательная программа направлена на расширение объема знаний слушателей о духовно-нравственных основах, культуре, истории, традициях, художественно-эстетических особенностях российского казачества как самобытной народной общности.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Специфика освоения жанров в контексте музыкальной культуры казачества» предназначена для преподавателей сольного и ансамблевого народного пения (ВУЗ, ССУЗ, ДШИ, ДМШ), руководителей народно-певческих коллективов и студий культурно-досуговых учреждений клубного типа, руководителей самодеятельных и профессиональных казачьих коллективов, самодеятельных и профессиональных исполнителей.

Образовательная программа направлена на совершенствование компетенции и получение новой компетенции в области изучения музыкальной культуры казачества в единстве духовно-нравственного, патриотического, социально-культурного служения необходимого для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня.

2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель освоения образовательной программы – формирование компетенций в области изучения и освоения музыкальных жанров культуры казачества.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дисциплины слушатель должен быть способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, центрах (отделах) казачьей культуры).

В результате освоения программы слушатель должен:

знать:

- специфику бытования жанров традиционной музыкальной культуры казачества, их региональные особенности;

- особенности организации и деятельности казачьих коллективов в системе культурно-просветительных, досуговых учреждений;
- формы актуализации традиционной музыкальной культуры казачества в современном социокультурном пространстве.

уметь:

- свободно ориентироваться в различных видах и формах казачьей культуры;
- осуществлять сценические постановки в казачьем коллективе с применением знаний и умений в области народной хореографии и фольклорного инструментария;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать артистизм.

владеть:

- методами подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию концертного мероприятия;
- общими приемами техники управления казачьим певческим коллективом
- основными способами переложение музыкальных произведений для различных форм певческих коллективов (хора, вокального ансамбля и солиста).

По итогам обучения по программе слушатель получит методические продукты в виде практикума по работе с ансамблем и практикума по аранжировке и обработке.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Специфика освоения жанров в контексте музыкальной культуры казачества»

Категория слушателей: преподаватели сольного и ансамблевого народного пения (ВУЗ, ССУЗ, ДШИ, ДМШ), руководители народно-певческих коллективов и студий культурно-досуговых учреждений клубного типа, руководители самодеятельных и профессиональных казачьих коллективов, самодеятельные и профессиональные исполнители.

Объем программы: 36 часов. **Форма обучения:** очная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе:				
			Лекции	Мастер-класс	Практические занятия	Итоговая аттестация	
	<i>Модуль 1. Организация работы по сохранению и</i>	6	6				

развитию традиционной музыкальной культуры казачества в регионах Российской Федерации.					
1.1	Мониторинг состояния традиционной народной культуры в современном социокультурном пространстве.	2	2		
1.2	Жанровые особенности и исполнительские формы традиционной музыкальной культуры казаков	2	2		
1.3	Музыкальная культура казачества как средство патриотического, нравственно-эстетического воспитания детей и молодежи. Молодежное и детское движение в России: итоги и перспективы	2	2		
Модуль 2. Формы актуализации традиционных жанров музыкальной культуры казачества.		6	2	4	
2.1	Характеристика современных форм музыкальной культуры казачества.	2	2		
2.2	Празднично-игровая культура казаков России. Организация и проведение праздников.	2		2	
2.3	Современные направления и формы воплощения музыкального фольклора казаков	2		2	
Модуль 3. Проблемы и методы практического освоения региональной и жанровой специфики песенного фольклора казаков.		24		12	12
3.1	Практическое освоение региональной и жанровой специфики песенного фольклора казаков.	10		6	4
3.2	Основные приемы аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных форм певческих коллективов (хор, ансамбль, соло)	4			4
3.3	Сохранение и развитие традиций казачьей хореографии в России	5		3	2
3.4	Сохранение казачьих традиций в народном инструментальном искусстве: проблемы изучения и актуализации	5		3	2
Итоговая аттестация: зачет					
Итого:		36	8	12	16

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Количество часов				
Рабочий день 1	Рабочий день 2	Рабочий день 3	Рабочий день 4	Рабочий день 5
4 часа	4 часа	4 часа	4 часа	4 часа
Рабочий день 6	Рабочий день 7	Рабочий день 8	Рабочий день 9	
4 часа	4 часа	4 часа	4 часа	

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ

Модуль 1. Организация работы по сохранению и развитию традиционной музыкальной культуры казачества в регионах Российской Федерации

Тема 1.1. Мониторинг состояния традиционной народной культуры в современном социокультурном пространстве.

Проблемы и специфика организации мониторинга в территориях, выбора жанров для исследования. Состояние традиционной культуры по результатам исследований ГИВЦ РФ, домов (центров) народного творчества, местных учреждений культуры за последние годы. Мониторинг как инструмент культурной политики. Проблемы кадрового обеспечения.

Тема 1.2. Жанровые особенности и исполнительские формы традиционной музыкальной культуры казаков

Определение жанра, как эстетической категории и средства обобщения в музыкальном искусстве. Народно-певческое исполнительство как жанр хорового искусства и жанр народного художественного творчества. Народное исполнительство как самобытная певческая школа со сложившимися нормами исполнения.

Основные жанровые особенности народного исполнительства, их характеристика. Связь жанровых особенностей с традиционностью и коллективным началом в народном исполнительстве. Творчество и консерватизм в народном исполнительстве. Импровизация как исполнительский стиль и творческий метод народных певцов. Обновление традиций. Выражение национальной самобытности и характерности исполнения. Народное исполнительство как синтез искусств. Подголосочное голосоведение как результат коллективного исполнения и творчества.

Традиционное народное исполнительство как коллективная художественно-практическая деятельность. Влияние новых концертных условий жизни народных песен на сохранение жанровых особенностей.

Тема 1.3. Музыкальная культура казачества как средство патриотического, нравственно-эстетического воспитания детей и молодежи. Молодежное и детское движение в России: итоги и перспективы.

Фольклорное творчество в современном воспитании и образовании. Формирование молодежного и детского казачьего фольклорного движения в регионах РФ. Исторический обзор.

Содержание Модуля 2. Формы актуализации традиционных жанров музыкальной культуры казачества

Тема 2.1. Характеристика современных форм музыкальной культуры казачества

Современное состояние и формы музыкальной культуры казачества. Региональные особенности сохранности песенных традиций. Механизмы передачи традиции в культурной практике деревни, в городской среде. Новые формы трансляции и освоения народных исполнительских традиций в любительских и профессиональных казачьих коллективах.

Тема 2.2. Празднично-игровая культура казаков России. Организация и проведение праздников

Основные календарно-обрядовые события годового круга у народов РФ. Специфика сбора и обработки фольклорно-этнографического материала для проведения народного праздника на основе местных традиций. Роль архитектурно-природного ландшафта.

Практическая работа 2.2.: Подготовка сценария и проведение праздника.

Тема 2.3. Современные направления и формы воплощения музыкального фольклора казаков

Практическая работа 2.3. Анализ современных форм воплощения музыкального фольклора казаков.

Содержание модуля 3. Проблемы и методы практического освоения региональной и жанровой специфики песенного фольклора казаков

Тема 3.1. Практическое освоение региональной и жанровой специфики песенного фольклора казаков.

Мастер класс 3.1.1. Методы певческого воспитания, их реализация в исполнительском коллективе.

Приёмы работы по формированию основных певческих навыков. Приёмы и методы работы над правильной певческой установкой. Методы работы над певческим дыханием, его значение для пения. Методы работа над единой манерой звукообразования, дикцией, их значение для исполнения народных песен различных жанров. Высокая певческая позиция, методы работы над ней. Соединение регистров, его значение для расширения диапазона, обогащения возможностей певческих голосов.

Мастер класс 3.1.2. *Распевание хора или ансамбля как часть певческого воспитания.*

Правила проведения распевания. Формулирование учебной задачи, принцип выстраивания упражнений для распевания.

Мастер класс 3.1.3. *Ансамбль хора как элемент хоровой звучности.*

Приёмы и методы работы над различными видами хорового ансамбля. Строй хора, как элемент хоровой звучности. Чистота интонирования. Строй горизонтальный (мелодический) и вертикальный (гармонический). Особенности работы над строем в казачьем ансамбле. Учёт традиционных и жанровых особенностей партитуры в работе над строем хора или фольклорного ансамбля.

Мастер класс 3.1.4. *Музыкально стилевые особенности исполнения партитур Верхнего Дона, Нижнего Дона.*

Мастер класс 3.1.5. *Музыкально стилевые особенности исполнения партитур Кубанского казачества.*

Мастер класс 3.1.6. *Музыкально стилевые особенности исполнения партитур Сибирского казачества*

Практическая работа 3.1.1.: *Разучивание партитуры.*

Разучивание многоголосных партитур как основная работа хормейстера и певческого коллектива. Особенности, связанные с жанром, певческим стилем, средствами художественной выразительности и их влияние на выбор приёмов и методов разучивания.

Практическая работа 3.1.2.: *Подбор певческого репертуара*

Репертуар как совокупность произведений, исполняемых коллективом и основа его деятельности. Влияние репертуара на развитие творческой активности и исполнительских навыков участников. Связь с исполнительским стилем и отражение художественно-исполнительского направления работы хора (ансамбля, солиста).

Тема 3.2. Основные приемы аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных форм певческих коллективов (хор, ансамбль, соло)

Правила аранжировки. Переложение партитур. Приемы переложения с сохранением фактуры первоисточника, с изменением фактуры первоисточника, облегченное изложение партитуры. Редактирование первоисточника.

Практическая работа 3.2. *Переложение фольклорных партитур для различных исполнительских составов. Редактирование фольклорных первоисточников*

Правила оформления письменных практических работ:

- работы оформляются с использованием программного обеспечения Sibelius, Overture;

- на каждый из видов заданий приводится произведение или его часть протяженностью не менее чем 8 тактов;
- оригинал произведения, выбранного для аранжировки приводится со всеми обозначениями (название, жанр или авторы песни, темп, метроном, характер исполнения, тональность, хоровой состав, вид аранжировки);
- обязательно фиксируется тональность первоисточника и тональность выполненной аранжировки, даже если она остается неизменной;
- обязательно сохранение подтекстовки как в первоисточнике;
- при оформлении работ необходимо следить за правильностью записи хоровых партий (нотирование партии тенора, определение расположения голосов в партитуре).

Тема 3.3. Сохранение и развитие традиций казачьей хореографии в России.

Основные центры бытования аутентичной хореографии. Знакомство с традиционными и современными методами обучения народной хореографии. Мотивация специалистов на изучение фольклорных форм народного танца.

Мастер класс 3.3.1. Основные элементы бытового танца казаков Дона.

Мастер класс 3.3.2. Основные элементы бытового танца Кубанского казачества.

Мастер класс 3.3.3. Основные элементы бытового танца Сибирского казачества.

Практическая работа 3.3.: Особенности фиксации хореографических образцов.

Подготовить с коллективом фольклорный танец. Произвести запись данного танца в соответствии с правилами фиксации хореографических образцов.

Тема 3.4. Сохранение казачьих традиций в народном инструментальном искусстве: проблемы изучения и актуализации

Профессиональное и фольклорное исполнение. Типы музыкальных инструментов. Ареал распространения. Возможности практического использования в современных ансамблях.

Мастер класс 3.4.: Актуализация инструментальной традиции казаков

Практическая работа 3.4. Практика исполнительства на народных инструментах в современных казачьих коллективах.

Для подготовки к практическому занятию необходимо произвести запись концертного выступления ансамбля (солиста) и проанализировать ее с точки зрения правильности подбора инструментария, исполнительской техники, эмоциональности исполнения.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, имеющие высшее образование, соответствующее профилю реализуемой программы; специалисты, владеющие практическими навыками и опытом по профилю программы.

Требования к ресурсному обеспечению программы.

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и правилам.

Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма *лекций-визуализаций*; на практических работах подразумевается обсуждение подготовленных, выполненных творческих (практических) работ в *форме дискуссий, группового обсуждения результатов выполненных работ*. Предусмотрены *мастер-классы* ведущих педагогов в данной области.

8. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

8.1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

В ходе освоения образовательной программы обучающийся изучает теоретический материал и выполняет комплекс практических заданий в установленной последовательности.

8.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полной мере освоившие учебный план образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде концертного исполнения подготовленной программы казачьего коллектива (солиста).

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Практическая работа по теме 2.2.: Подготовка сценария и проведение праздника.

Задание: написать сценарий праздника

Требования к предоставлению результатов: задание выполняется письменно с подведением итогов и критическим анализом проведенного фольклорного праздника. В ходе анализа необходимо отметить, достигнуты ли цели и задачи мероприятия, что

получилось, а чего достичь не удалось и по какой причине. Оценить вклад каждого члена команды в общий результат работы.

Практическая работа по теме 2.3.: Анализ современных форм воплощения музыкального фольклора казаков.

Народно-певческое исполнительство как цельная и стройная художественная система. Два направления в публичных исполнениях фольклора на рубеже 19-20 веков. Современные направления народно-певческого исполнительства: народно-хоровое, фольклорное (ансамблевое), сольное.

Современные исполнительские формы, представляющие народно-хоровое направление, их характеристика.

Современные исполнительские формы, представляющие фольклорное (ансамблевое) направление, их характеристика.

Отличительные признаки фольклорного и народно-хорового направлений, которые проявляются в манере пения, репертуаре, использовании выразительных средств народного исполнительства.

Задание: подобрать 3 концертные программы казачьих коллективов (солистов) и произвести анализ с точки зрения исполнительской формы, манеры исполнения, репертуара и выразительных средств.

Требования к предоставлению результатов: практическая работа оформляется письменно.

Практическая работа по теме 3.1.(1) Подбор певческого репертуара

Задание. Составить концертную программу для детского, взрослого казачьего коллектива.

Требования к предоставлению результатов: задание выполняется письменно с обоснованием выбранных произведений с точки зрения дидактики и связи с исполнительским стилем коллектива.

Практическая работа по теме 3.1. (2) Разучивание партитуры.

Задание: проанализируйте заданное произведение с точки зрения жанровых, музыкальных, поэтических особенностей партитуры, составьте письменно плана разучивания. Обоснуйте соответствие выбранных приёмов и методов работы жанровым особенностям и степени трудности многоголосной партитуры.

Требования к предоставлению результатов: письменный анализ музыкального произведения, комментарии обучающегося по актуальности выбранных приёмов и методов работы.

Практическая работа по теме 3.2. Аранжировка и переложение партитур.

Задание: выполнить письменно переложение с одного исполнительского состава на другой: с мужского на смешанный, со смешанного на мужской и т.д.

Требования к предоставлению результатов: выполнение аранжировки с использованием программного обеспечения Sibelius, Overture.

Практическая работа по теме 3.3. Особенности фиксации хореографических образцов.

Задание: подобрать 3 концертные программы казачьих коллективов (солистов) и произвести анализ с точки зрения исполнительской формы, манеры исполнения, репертуара и выразительных средств.

Требования к предоставлению результатов: работа выполняется письменно.

Практическая работа по теме 3.4. Практика исполнительства на народных инструментах в современных казачьих коллективах.

Задание: подобрать 3 концертные программы казачьих коллективов (солистов) и произвести анализ с точки зрения исполнительской формы, манеры исполнения, репертуара и выразительных средств.

Требования к предоставлению результатов: работа выполняется письменно

Критерии оценки практических работ:

- полнота освоения материала
- правильность выполнения практической работы
- соответствие требованиям к представлению результатов выполнения заданий практической работы.

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

10.1. Основная литература

1. Мешко, Н. К. Искусство народного пения [Текст]: практическое руководство и методика обучения искусству народного пения: в 2 ч. / Н. К. Мешко. – Москва: НОУ «Луч», 1996. – Ч. 1. – 42 с.; М.: НОУ «Луч», 2000. – Ч. 2. – 80 с.
2. Народное музыкальное творчество [Текст]: учебное пособие / отв. ред. О. А. Пашина. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005. – С. 28-41.
3. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа: От древности до XXI века [Текст]: учеб. пособие для высших учебных заведений / К. Ф. Никольская-Береговская. – 2-е изд., доп. – Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С. 25-65, 119-140.
4. Стенюшкина, Т. С. Русское народно-певческое хоровое исполнительство: Хороведение и методика работы с хором [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. и

средних учебных заведений культуры и искусств / Т.С. Стенюшкина. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2011. – С. 16-44.

5. Самарин, В. В. Хороведение и хоровая аранжировка [Текст]: учеб. пособие для студентов музыкально-педагогических факультетов высших учебных заведений / В. В.Самарин. – Москва: изд. Центр «Академия», 2002. – 109-129.

10.2. Дополнительная литература

1. Жанры русского музыкального фольклора [Текст]: в 2 ч. / Ч. 1. История, бытование, музыкально-поэтические особенности: учебное пособие / В. М. Щуров. – Москва: Музыка (м), 2007. – 400 с.
2. Жанры русского музыкального фольклора [Текст]: в 2 ч. / Ч. 2. Народные песни и инструментальная музыка в образцах: учебное пособие / В. М. Щуров. – Москва: Музыка (м), 2007. – 656 с.
3. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Л. Живов. – Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
4. Стенюшкина, Т. С. Методика работы с народно-певческим коллективом [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов по направлению подготовки 53.03.04 (073700.62) «Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение» / Т. С. Стенюшкина. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – С. 6-12.
5. Щуров, В. М. Стилиевые основы русской народной музыки [Текст]: Монография / В. М. Щуров. – Москва: Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 1998. – 465 с.
6. Язык фольклора [Текст]: Хрестоматия. – М.: Флинта, 2005. – 224с.

10.3. Интернет-ресурсы

1. Университетская библиотека online.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/56698_Istoriya_otechestvennoi_muzyki_XX_veka_S_S_Prokofev_D_D_Shostakovich_G_V_Sviridov_A_G_Shnitke_R_K_Shedrin.-html.- Загл. с экрана.
2. Культура РФ: информационный портал.- <https://www.culture.ru/>