

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра этномузыкознания

Рабочая программа дисциплины

ВОПРОСЫ ТРАДИЦИОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки
по творческо-исполнительским специальностям:

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам);

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам);

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)

Квалификации:

«Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»; «Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»

Новосибирск 2015

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинка»

«26» октября 2015 г.

Председатель ученого совета

_____ К.М. Курленя

Составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительским специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам).

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, доцент Г.Б. Сыченко

Редактор: преподаватель М.Ю. Смирнова

Рецензенты: кандидат искусствоведения, и.о. профессора Н.В. Леонова,
кандидат искусствоведения, доцент Н.М. Кондратьева

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
II. Содержание курса	6
Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)	6
Основные разделы курса	6
Раздел 1. Исполнительство и творчество в традиционной музыке	6
Раздел 2. Исполнительство и профессионализм в традиционной музыкальной культуре	6
Раздел 3. Исполнительские стили в традиционной музыке	7
III. Распределение часов курса по темам и видам работ	7
IV. Формы промежуточного и итогового контроля	8
V. Учебно-методическое обеспечение курса	8
Литература	8
Учебные пособия	9
Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий	9
VI. Методические рекомендации	9
Методические рекомендации для преподавателя	9
Методические указания для ассистентов-стажеров.....	11
VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины	11

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Вопросы традиционного исполнительства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам); 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (М. 2015), с учетом учебного плана НГК этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения о государственной итоговой аттестации. В основу данной рабочей программы положено содержание программ «Народные исполнительские традиции» (сост. И.Б. Теплова, СПб., 2005) и «Народные исполнительские традиции» (сост. С.Ю. Николаева, Петрозаводск, 2011), рекомендованных Министерством культуры РФ.

Аннотация курса.

Содержание данной учебной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам профессиональной деятельности:

- музыкально-просветительская.

Данный курс входит в число дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (ЗЕТ) – 108 часов. Из них 18 часов отводится на аудиторную работу, 90 часов – на самостоятельную работу, время изучения – 1 семестр. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса – подготовка ассистентов стажеров к осуществлению деятельности в качестве исследователей, исполнителей и преподавателей по специальности.

В задачи курса входит:

- теоретическое освоение основных положений современного музыкознания, связанных с исполнительством в традиционных музыкальных культурах;
- формирование ясных представлений о различных типах исполнительства, общем и особенном в академическом и традиционном исполнительстве;
- расширение кругозора в вопросах исполнительского искусства в разных типах культуры;
- развитие интеллектуальных способностей, проблемно-критического мышления, навыков сравнительно-сопоставительного анализа явлений музыкальной культуры;
- активизация слухового восприятия музыкальных феноменов неакадемической музыки разных народов и эпох;
- формирование мотивации к выявлению общих черт музыкальных культур и обогащению исполнительских приемов;
- воспитание открытости и адекватного отношения к разноэтническим музыкально-эстетическим феноменам.

Место курса в профессиональной подготовке ассистента-стажёра.

Данная дисциплина в кругу других предметов профессионального цикла является

основополагающей в системе профессиональной подготовки будущих музыковедов широкого профиля, этномузыковедов, преподавателей. Она сфокусирована на формировании теоретических представлений в сфере неакадемического исполнительства, обеспечивающих квалифицированную учебную и творческую работу ассистентов-стажеров в рамках других специальных дисциплин, связанных с импровизацией и композицией, народным творчеством, теорией музыки, психологией и педагогикой. Кроме того, на занятиях по данной дисциплине проходит подготовка ассистента-стажера к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать основные теоретические положения, касающиеся сферы традиционного исполнительства;

уметь самостоятельно оценивать исполнительский стиль с точки зрения региональных, локальных, жанровых, социальных, гендерных, возрастных критериев; разбираться в проблемах авторства, профессионализма, трансмиссии музыкальных исполнительских традиций; определять технические исполнительские приемы в инструментальной и вокальной музыке;

владеть слуховой музыкальной культурой; методологией и навыками анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций музыкального произведения в области народной и профессиональной традиционной музыки; способностью к определению исполнительского стиля традиционной музыки; профессиональной терминологией.

На базе приобретенных знаний и умений ассистент-стажер должен обладать следующей **универсальной компетенцией**:

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2).

Краткие методические указания. Основные направления занятий по курсу отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов, посвященных основополагающим тематическим блокам. В процессе обучения данные направления проходятся последовательно, от более общих вопросов к более частным. Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отражает примерное соотношение часов, предполагающееся на освоение каждого раздела курса в течение периода обучения.

Занятия по дисциплине проходят в группах и носят теоретический характер. Урок включает чтение лекции педагогом, обсуждение выполненных самостоятельно заданий.

В целом, знания и навыки, приобретенные в данном курсе, обеспечивают ассистенту-стажеру необходимый объем теоретической подготовки для успешной работы после завершения обучения в вузе, а также создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве исследователя, педагога.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

(основные дидактические единицы)

Изучение основных вопросов, связанных с традиционным исполнительством, включая фольклор и профессиональную музыку устной традиции. Развитие и совершенствование профессиональных навыков, связанных с усвоением теоретической информации, анализом, оценкой и интерпретацией образцов неакадемической музыки. Формирование разносторонней творческой личности, самостоятельности мышления.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Исполнительство и творчество в традиционной музыке

Соотношение двух основных видов деятельности – исполнительства и творчества (создания музыкальных произведений) в академической и традиционной музыке. Слитность фигур исполнителя и создателя произведений в фольклоре и профессиональной традиционной музыке. Проблема авторства в традиционной музыке. Типология исполнителей в традиционных музыкальных культурах.

Лекционная работа в аудитории. Решение теоретических и аналитических задач в процессе прослушивания лекций данного раздела. Задачи слухового анализа при прослушивании музыкальных образцов.

Самостоятельная домашняя работа. Чтение рекомендованной литературы, поиск и анализ образцов исполнительства традиционной музыки в сети интернет.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать теоретические положения, касающиеся проблем исполнительства и авторства в традиционной музыке;

уметь самостоятельно работать с научной литературой; разбираться в проблемах исполнительства и авторства;

владеть слуховой музыкальной культурой; профессиональной терминологией.

Раздел 2. Исполнительство и профессионализм в традиционной музыкальной культуре

Формирование исполнителя в традиционных музыкальных культурах (на примере разных культур). Процесс трансмиссии (передачи традиции), отношения «учитель» – «ученик». Их специфика в традиционной и академической музыке. Обряды инициации, посвящения в исполнительские традиции. Исполнительство и профессионализм. Степени владения исполнительским мастерством (от рядовых исполнителей до мастеров своего дела).

Лекционная работа в аудитории. Решение теоретических и аналитических задач в процессе прослушивания лекций данного раздела. Задачи слухового анализа при прослушивании музыкальных образцов.

Самостоятельная домашняя работа. Чтение рекомендованной литературы, анализ образцов исполнительства традиционной музыки с точки зрения уровня мастерства их исполнителей.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать основные теоретические положения, касающиеся сферы традиционного профессионализма, трансмиссии исполнительских принципов;

уметь самостоятельно оценивать исполнительский стиль с точки зрения профессионализма и мастерства; отличать систему передачи исполнительской традиции в академической и традиционной музыке;

владеть слуховыми навыками; методами анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций музыкального произведения в области народной и профессиональной традиционной музыки; профессиональной терминологией.

Раздел 3. Исполнительские стили в традиционной музыке

Исполнительские принципы – важнейшая часть эстетико-стилевой характеристики любой традиционной культуры. Комплекс исполнительских признаков (владение формой, ритмическим и мелодическим варьированием, распевами, ансамблевой культурой, тембро-артикуляционными приемами в вокальной и техникой, приемами игры в инструментальной музыке). Канон и импровизация (исполнительский аспект). Региональные, локальные, жанровые, социальные, гендерные, возрастные определители исполнительского стиля.

Лекционная работа в аудитории. Решение теоретических и аналитических задач в процессе прослушивания лекций данного раздела. Задачи слухового анализа при прослушивании музыкальных образцов.

Самостоятельная домашняя работа. Чтение рекомендованной литературы, анализ и оценка образцов исполнительства традиционной музыки с точки зрения региональных, локальных, жанровых, социальных, гендерных, возрастных критериев.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать основные теоретические положения, касающиеся сферы традиционных исполнительских стилей;

уметь самостоятельно оценивать исполнительский стиль с точки зрения региональных, локальных, жанровых, социальных, гендерных, возрастных критериев; определять технические исполнительские приемы в инструментальной и вокальной музыке;

владеть слуховой музыкальной культурой; методологией и навыками анализа и оценки различных исполнительских стилей традиционной музыки; профессиональной терминологией.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во	Кол-во часов контактной работы	Кол-во часов
№				

		часов	лекц ионн ые	прак тиче ские	инди виду альн ые	самостоя тельной работы студенто в
1.	Исполнительство и творчество в традиционной музыке	32	4	1		27
2.	Исполнительство и профессионализм в традиционной музыкальной культуре	32	4	1		27
3.	Исполнительские стили в традиционной музыке	44	7	1		36
	ИТОГО	108	15	3		90

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В процессе освоения курса предполагаются семинары (практические занятия) по каждому из пройденных разделов. Итоговый контроль проходит в виде зачета с оценкой.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин ; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. - Оренбург, 2013.
2. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 4. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2010.
3. Кан-оол А.Х. Исполнительские особенности народных песен эрзинских тувинцев: к проблеме исследования // Вестник музыкальной науки. 2013. № 1. С. 30-34.
4. Сыченко Г.Б. Специфика передачи устно-профессиональных традиций у тюрков Южной Сибири // Актуальные проблемы музыковедения. Новосибирск, 2009. С. 130-141.

Дополнительная литература

1. Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование. Л., 1986.
2. Алексеев Э. Е. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждение о судьбах народной песни. – М., 1988.
3. Голос и ритуал. М., 1995.
4. Земцовский И.И. Артикуляция фольклора как знак этнической культуры // Этнознаковые функции культуры. М., 1991. С.
5. Земцовский И.И. Лирика как феномен народной музыкальной культуры // Песенная лирика устной традиции. СПб., 1994. С.
6. Земцовский О природе фольклора в свете исполнительского общения // Искусство и общение. Л., 1984. С.

7. Земцовский Этнография исполнения: Музицирование – интонирование – артикулирование // Традиции и перспективы изучения музыкального фольклора народов СССР. М., 1989. С.
8. Квитка К.В. К изучению украинской народной инструментальной музыки // Квитка К.В. Избранные труды в 2-х т. Т. М., 1973. С.
9. Концедалова С.В. Полевая запись как материал для изучения народного исполнительства // Методы музыкально-фольклористического исследования. М., 1989. С. 28-38.
10. Котляров Б.Я. Проблемы исполнительского искусства в современной фольклористике // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л., 1980. С.
11. Лопатин Н.М., Прокунин В.П. Русские народные лирические песни. Опыт систематического свода лирических песен с объяснением вариантов со стороны бытового и художественного их содержания / отв. ред. В.М. Беляев. М., 1956.
12. Лукьянова Т.П., Земцовский И.И. Внимание исполнителю в фольклоре! // Сов. музыка. 1973. № 3. С. 95-99.
13. Мастер и народная художественная культура Русского Севера. Доклады III Международной конференции «Рябининские чтения – 99». Петрозаводск, 2000.
14. Мужской сборник. Вып.1. Мужчина в традиционной культуре. М., 2001.
15. Путилов Б.Н. Эпическое сказительство: Типология и этническая специфика. М. 1997. Мастер и народная художественная культура Русского Севера. Доклады III Международной конференции «Рябининские чтения – 99». Петрозаводск, 2000.
16. Ромодин А. Исполнитель и традиция: Психолого-артикуляционные аспекты морфологии // Искусство устной традиции. Историческая морфология. СПб., 2002. С.
17. Русская мысль о музыкальном фольклоре / Вст. ст., сост., коммент. П.А. Вульфius. М., 1979.
18. Степанова А.С. Традиционное индивидуальное начало в творчестве плакальщиц // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1987.
19. Сысоева Г.В. О некоторых современных подходах к решению задач современного фольклорного исполнительства (из опыта учебной работы на кафедре этномузыкологии Воронежской государственной академии искусств) // Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Том III. М., 2006. С. 423-432.
20. Теплова И.Б. Народные исполнительские традиции (Основные проблемы изучения) // Фольклор: Современность и традиция. Материалы 3 Междунар. конф. памяти А.В. Рудневой. М., 2004. С. 16-22.
21. Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального профессионализма. М., 1983.
22. Щуров В.М. О региональных традициях в русском народном музыкальном творчестве // Музыкальная фольклористика. Вып. 3. М., 1986. С. 11-47.

1. Аудио- и видеозаписи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении мастеров народной музыки (фонотека).
2. Материалы Архива традиционной музыки (фонотека).
3. Записи концертов народных исполнителей в Малом зале и студии НГК (фонотека):
 - Николай Ооржака (видео);
 - Лин Ок Сун (видео);
 - Ансамбль «Прямчаночка» (видео)

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

1. Объекты мирового нематериального культурного наследия, сайт ЮНЕСКО: <http://www.unesco.org/culture/ich>
2. Объекты нематериального культурного наследия народов России на портале «Культура» Министерства культуры РФ: www.culture.ru/tradition
3. Музыкально-фольклорные материалы РАМ им. Гнесиных: www.etmus.ru
4. Видеоматериалы по традиционной музыке на сайте «YouTube»: www.youtube.com

Лицензионное программное обеспечение

1. АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов.
2. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level.
3. Steinberg Wavelab 7 education version.
4. Steinberg Cubase 6 education version.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Подготовка высококвалифицированных кадров, в том числе для высшей школы, требует развития не только специальных навыков исполнительства, сочинения или научной работы в той или иной узкой области музыкального искусства, но и формирования максимально широкого кругозора, позволяющего сформировать целостную картину возникновения и развития музыкального искусства во всей его сложности, разнообразии, исторической эволюции. Понимание музыки не только как сферы чистого искусства, но и как особого рода деятельности, вписанной в социальный контекст, позволяет лучше адаптироваться в современной действительности. Проблема исполнительства является одной из самых животрепещущих, актуальных и при этом – мало разработанной в современном отечественном музыкознании. Необходимо ее глубокое теоретическое осмысление, начиная с истоков – фольклорном типе культуры, устно-профессиональных культурах разных народов.

Воспитание слуховой культуры с привлечением разнообразных образцов традиционных музыкальных культур поможет формированию целостного понимания феномена исполнительства и, в результате, глубже осознать специфику исполнительства в академической музыке.

Методические указания для ассистентов-стажеров

В процессе обучения ассистентам-стажерам необходимо осознать важность знакомства с феноменом исполнительства в традиционной музыке, проявить настойчивость в ознакомлении с разноэтническим материалом, преодолеть предвзятое поверхностное мнение о «простоте» неакадемического исполнительства.

Следует как можно больше прослушивать различные исполнения таких сложных жанров традиционной музыки как рага, макама, бхажан, кавалли, шаманские сеансы, эпическое пение, вокальная полифония, сольное протяжное пение, горловое пение, горлохрипение на вдох и выдох, сольное и ансамблевое инструментальное музицирование разных народов и т.д.

Ассистенты-стажеры должны самостоятельно просматривать материалы рекомендованных сайтов, и вырабатывать умение анализировать способы передачи традиции, особенности исполнительского стиля, сравнивать разноэтнические традиции и современное академическое исполнительство.

Учащимся следует регулярно знакомиться с рекомендуемой литературой, активно выступать на семинарах. Примерно к середине курса необходимо выбрать тему для подготовки творческого задания – доклада об одной из исполнительских традиций, и обсудить с педагогом возможные аспекты ее представления. Самостоятельно подготовленное сообщение будет одним из важных компонентов итоговой аттестации по курсу.

В процессе работы ассистент-стажер должен:

- теоретически освоить основные положения современного музыкознания, связанные с исполнительством в традиционных музыкальных культурах;
- сформировать ясные представления о различных типах исполнительства, общем и особенном в академическом и традиционном исполнительстве;
- расширить кругозор в вопросах исполнительского искусства в разных типах культуры;
- развить интеллектуальные способности, проблемно-критическое мышление, навыки сравнительно-сопоставительного анализа явлений музыкальной культуры;
- активизировать слуховое восприятие музыкальных феноменов неакадемической музыки разных народов и эпох;
- сформировать мотивацию к выявлению общих черт музыкальных культур и обогащению исполнительских приемов;
- воспитать открытость и адекватное отношение к разноэтническим музыкально-эстетическим феноменам.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специализированная учебная аудитория с компьютером с выходом в интернет и оборудованием для просмотра на экране видеоматериалов.