

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Аранжировка и обработка народной песни

для обучающихся по программам направления подготовки

53.04.03. Искусство народного пения (магистратура)

Хоровое народное пение

Составитель: Л.Д. Экард

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Аранжировка и обработка народной песни» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки 53.04.03 «Искусство народного пения», и рабочей программой дисциплины «Аранжировка и обработка народной песни».

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «Аранжировка и обработка народной песни», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для подготовки к семинарам и выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (переложения, музыкальные редакции и обработки) преподавателю.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в учебном процессе и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Изучение предмета «Аранжировка и обработка народной песни» необходимо во всесторонней подготовке кадров для народного песенного исполнительства. Предъявляемые студентам комплексные квалификационные требования для успешного овладения студентами своей профессией народно-хорового профиля по квалификации «магистр», определяющие его компетенции, включают в себя приобретение необходимых знаний, умений, навыков.

Основным содержанием курса является практическое освоение методов аранжировки и обработки народно-певческих образцов, подготовка студентов, будущих хормейстеров, к самостоятельной работе по приспособлению и созданию хоровых партитур на основе фольклорного музыкального материала или авторских сочинений (учитывая региональные певческие традиции) для различных исполнительских составов. Обучение по дисциплине проводится в форме практических (индивидуальных) занятий.

На индивидуальных занятиях студенты знакомятся с фольклорными нотациями и хоровыми партитурами народных песен различных регионов России. На основе отобранного и рекомендованного преподавателем песенного материала студенты выполняют задания **по редактированию** поэтического и музыкального фольклорного текста, учатся выбирать и фиксировать наиболее типичные и характерные музыкально – ритмические

обороты; определять музыкально-слоговую ритмическую форму напевов, особенности ладового строения песен, использовать диапазоны грудного и головного резонирования; определять оптимальное звуковысотное расположение голосов; правильно записывать и оформлять хоровую партитуру. Научиться выполнять задания на усложнение или упрощение хоровой фактуры. Уметь сделать «выборку» мелодических вариантов песенных стрóf, соответствующих поэтической образности текста, для сольного исполнения народной песни из имеющейся многоголосной партитуры.

Другие задания касаются приобретения умений и навыков **переложения партитур** с одного певческого состава на другой.

Эти задания требуют внимательного изучения строения партитуры, определения приоритетных голосов и подголосков, правильного их использования в процессе переложения на другой состав с применением транспонирования и создания составных хоровых (ансамблевых) партий.

На основе приобретенных умений и навыков редактирования и переложения, выполняются творческие работы по **обработке** народных песен и авторских сочинений для различных составов с использованием исполнительских приемов региональных традиций и разнообразных средств хорового письма.

3. **Формы самостоятельной работы**

Большое значение в курсе «Аранжировка и обработка народной песни» принадлежит самостоятельной работе, которой магистрант закрепляет умения и навыки, полученные на индивидуальных занятиях.

Самостоятельная работа студентов должна включать:

- 1) Внимательный отбор и анализ собранного материала. Умение выделить, отобрать из записей народной музыки лучшие образцы для конкретных исполнительских целей. «Увидеть» в каждой записанной песне её особое значение, место в концертной исполнительской практике.

2) Тщательное выполнение нотации каждой отобранной песни, учитывая все ее музыкально-стилистические особенности, характер и методы распева, вокально-певческие приемы, характерные для данных исполнителей, особенности местного диалекта, специфику многоголосного склада и т.д. При этом, надо знать и применять, принятые в современной этномузыкологии правила нотной графики.

3) Учитывая многообразие исполнительских форм и жанров, неповторимость и самобытность физиологических и вокальных особенностей певцов, необходимо научиться приспособливать расшифрованную запись для конкретного исполнительского состава. Здесь возможны различные приемы и методы работы по составлению певческой партитуры: редактирование, переложение, стилевая и свободная обработка народной песни. Учащийся должен уметь правильно, грамотно и точно выполнить запись хоровой партитуры для того, чтобы хоровикам было удобно, «комфортно» исполнять свои партии.

4) Выполненные партитуры переложений и обработок народных песен разучиваются студентами - выпускниками в процессе подготовки выпускной квалификационной работы (дипломного концерта) с певческим коллективом (хором, ансамблем) кафедры, отделения. Таким образом, все полученные студентом теоретические и творческие навыки реализуются в практической работе с певческим коллективом, что является конечной целью подготовки хормейстера-народника.

5) Уметь собрать из имеющихся песенных номеров яркую, многожанровую, интересную концертную программу (тематическую, жанрово-стилевую, просветительский концерт-лекцию, фрагменты народных обрядовых праздников и гуляний, историко-этнографический спектакль, развлекательную песенно-танцевальную программу, программу с использованием современных музыкальных технологий).

6) Выполнить самостоятельно (или с привлечением специалистов) сценарный план концертной программы, сценарий спектакля, постановку

хореографических номеров, правильно и грамотно применять характерные народные костюмы и необходимый реквизит, учитывать современные средства сценографии, использовать аудио и осветительную аппаратуру.

7) В процессе практической хормейстерской работы, и в особенности во время концертной деятельности, подготовленные и разученные хоровые и ансамблевые произведения могут изменяться с целью наиболее яркого выявления художественной сценической образности, характера исполнения, темпа, динамики, а так же с целью совершенствования исполнительских приемов.

8) Теоретическая подготовка: работа с учебной литературой, с дополнительной литературой, партитурами, нотной литературой, художественной литературой.

9) Индивидуальная подготовка студента по конкретной теме и по конкретному заданию. Обзорное, расширенное сообщение студента по теме, подкрепленное видео, аудио средствами.

10) Подготовка к рубежному контролю. Подготовка общего сообщения по всем выше изученным темам.

В самостоятельной работе студенты должны освоить навыки:

1. Редактирования поэтического и музыкального текста фольклорного произведения.
2. Уметь выполнить переложение с одного состава исполнителей на другой.
3. Выполнить задания по подготовке партитуры к практическому исполнению певческим коллективом.
4. Приобрести навыки подготовки обработки народной песни в стиле региональной певческой традиции.
5. Выполнить свободную обработку, используя разнообразные методы и средства хорового письма.
9. Сочинение, подбор подголосков и «втор» в процессе создания двух – трехголосных партитур для однородных и смешанных составов.

10. Правильно гармонизовать фольклорную расшифровку путем линейного соединения голосов с использованием наиболее характерных типов народного многоголосия.

11. Создать многоголосную обработку из одно-двухголосной расшифровки на основе имеющихся аналогов определенной региональной традиции («стилевая обработка»).

12. Правильно гармонизовать фольклорную расшифровку для исполнения с музыкальным сопровождением.

13. Подготовить хоровую партитуру на основе клавира одноголосной авторской песни.

14. Выполнить задание по сочинению «свободной» хоровой обработки с использованием всех средств хорового письма.

Стилевая обработка. Этот раздел творческой деятельности требует ёмких и конкретных знаний региональных певческих традиций. Здесь необходимо знать и использовать характерные черты формирования многоголосной , развития мелодики, диапазоны певческих голосов, ладовые, гармонические и метро-ритмические особенности формирования местных песен, диалектные особенности местного говора, формы внутрислоговых распевов поэтического текста, характерные вокально-исполнительские приемы (спады, словообрывы, «ики» и т.д.).

Свободная обработка подразумевает создание на основе имеющегося песенного материала нового произведения посредством придания ему черт личного восприятия как музыкальной, так и смысловой (литературной) тематики.

При таком подходе к первоисточнику автор может использовать в своей работе все известные приемы и средства хорового письма: склад хорового изложения, ладово-гармоническое строение, изменение тонального плана, смена устоев, варьирование песенных строф с изменением многоголосной фактуры хорового изложения, в необходимых случаях использование инструментального сопровождения и т.д.

Допустимо и еще более свободное обращение с первоначальным источником путем самостоятельного развития, полностью изменяя его фактуру и стилистику. Композитор А.С. Абрамский классифицировал такой метод как «сочинение на тему».

Таким образом, по мере изложения замысла, свободная обработка приобретает статус самостоятельного оригинального сочинения, автором которого может быть музыкант, владеющий композиторским воображением и достаточно прочными познаниями в области вокально-хорового и инструментального народного исполнительства, а так же новых современных средств и музыкальных технологий.

4. Рекомендации к самостоятельной работе

1. Обязательное самостоятельное участие в фольклорно-этнографических экспедициях.
2. Анализ записанного музыкального материала.
3. Добросовестное выполнение нотаций записанных образцов.
4. Изучение фольклорно-этнографических изданий региональных певческих традиций.
5. Знакомство и изучение репертуарных сборников народных песен.
6. Прослушивание записей профессиональных, любительских и аутентичных певческих коллективов.
7. Изучение специфики народных инструментов и современных музыкальных технологий.
8. Правильное выполнение нотной графики при подготовке хоровых партитур
9. «Пропевание» каждого хорового голоса с целью достижение комфортности в процессе хорового исполнительства.
10. Изучение нотной и методической литературы по данному предмету, а так же использование учебников и пособий по русскому народному

музыкальному творчеству, хороведению и методике работу с народно-певческим коллективом.

11. Выработка навыков по импровизации и варьированию напевов народных песен.

К экзамену студент представляет правильно оформленные партитуры всех заданий.

5. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в первом семестре первого года обучения.

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При себе студент должен иметь практические работы, выполненные им в течение семестра. Экзамен проводится в форме ответов на вопросы.

Вопросы к экзамену:

1. Что такое аранжировка.
2. Какое место занимает аранжировка в деятельности хормейстера.
3. В чем специфика аранжировки.
 - а) фольклорного произведения,
 - б) обработки народной песни,
 - в) авторского сочинения.
4. Каковы отличительные особенности строения партитур:
 - а) средней России,
 - б) юга России,
 - в) русского Севера,
 - г) западных областей России,
 - д) казачьей традиции.
5. Диапазоны певческих голосов.

6. Певческие регистры.
7. Народные приемы певческого исполнительства.
8. Приемы редактирования поэтического текста народных песен.
9. Задачи и приемы переложения хоровых партитур для разных исполнительских составов.
10. «Свободная» и «стилевая» обработка народных песен.
11. Современные формы народно-певческого исполнительства.
12. Роль и место инструментального сопровождения в аранжировке для народно-певческого коллектива.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.