

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»

проректор по учебной работе

Б.Г.Ашхотов

18 февраля 2015 г.

Рабочая программа

учебной дисциплины

ОП.06

Народное музыкальное творчество

по специальности

53.02.07 «Теория музыки»

Нальчик

2015

Рабочая программа **ОП.06 Народное творчество** одобрена предметно-цикловой комиссией по специальности Теория музыки

Протокол № 12

От «16» февраля 2015 г.

Председатель ПЦК /Богуцкая И.И./

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности 53.02.07 Теория музыки

Разработчики:

Богуцкая И.И. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперты:

Карданова Ю.Б. преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины.....	4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.....	5
3. Объем дисциплины, вид учебной работы и отчетности.....	5
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).....	6
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
7. Методические рекомендации преподавателям.....	13
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.....	14
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.....	15

1. Цель и задачи дисциплины

Сохранение традиций национальной культуры является одним из факторов нравственных и эстетических основ общества. Фольклор как важнейшая часть национальной культуры ныне практически вытеснен из нашей жизни, что привело к утверждению в общественном сознании бездуховности, вседозволенности, нанесло непоправимый ущерб творческому развитию отдельной личности. Преобладание в современных условиях потребительского, коммерческого отношения к искусству сформировало взгляд на фольклорные традиции как на реликтовые, не имеющие актуальности формы культуры.

Возвращение фольклору его достойного места в системе отечественной культуры может быть достигнуто, прежде всего, посредством изменений в сфере эстетического воспитания и гуманитарного образования на всех ступенях образовательного процесса. Особую роль в этом процессе призвано сыграть воспитание будущего педагога, на должном уровне владеющего теорией и практикой фольклористической науки, способную компетентно оценивать и по возможности регулировать сложнейшие тенденции современной фольклорной традиции. Эти задачи должен частично решить раздел учебной дисциплины под названием «Народное музыкальное творчество».

Цель дисциплины:

практическое и историко-теоретическое ознакомление с народным музыкальным творчеством.

Задачи дисциплины:

формирование представления о народной музыке как неотъемлемой части народного художественного творчества, существующего, как правило, в устной форме и передаваемого лишь исполнительскими традициями;

формирование понимания необходимости изучения народной музыки в ракурсе местных стилей;

изучение важнейших жанров русской и зарубежной народной музыки, истории их возникновения, особенностей бытования, стилистических характеристик.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

уметь:

работать с музыкальным фольклором, владеть навыками его записи и расшифровки;

использовать практические навыки исполнения народных песен в педагогической практике по сольфеджио, музыкальной литературе;

знать:

синкретическую природу фольклора;

историческую периодизацию отечественного фольклора;

основные этапы развития западноевропейского фольклора;

основы методики исследования народного музыкального творчества;

основные жанры народного музыкального творчества (отечественного и зарубежного);

некоторые особенности местных традиций;

иметь практический опыт:

участия в фольклорной экспедиции;

исполнения народных песен разных жанров;

письменной расшифровки образцов народного музыкального творчества, предложенных в звукозаписи.

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,

	руководством.
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК1.1	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 1.3	Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-теоретических дисциплин
ПК1.4	Осваивать учебно-педагогический репертуар
ПК 1.5	Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.
ПК 1.8	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.
ПК 2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 2.4	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.
ПК 2.5	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
ПК 2.6	Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.
ПК 2.8	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические

	знания в процессе работы над концертными программами.
ПК 3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.
ПК 3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

Формой аттестации по учебной дисциплине является **зачет**

3. Объем дисциплины, вид учебной работы и отчетности

Объем дисциплины 54 часа, 1-2 семестр;

аудиторных-36ч.

самостоятельных-18ч.

Форма отчетности – контрольная работа, зачет 2 семестр

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования)

№	Виды учебной работы	
1	лекции	<ul style="list-style-type: none">– Запись лекции;– слушание музыки;– просмотр видеозаписей занятий– анализ изучаемых музыкальных произведений
2	семинары	<ul style="list-style-type: none">– устный опрос;– выступления на семинаре с использованием наглядного материала, дополнительной литературы и форм внеаудиторной деятельности;– тестирование;– выполнение практических заданий.
3	Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none">– освоение материала лекций и учебников;– подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой литературы, поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях, создание видеопрезентаций);– анализ заданных музыкальных произведений;– слушание музыки.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа студентов
	1 курс		

1	Введение. Фольклор как традиционная культура. Истоки фольклора	2	
2	Мифология восточных славян и обрядовый фольклор.	2	2
3.	Контрольные уроки по пройденному материалу в письменной и устной формах	2	1
4.	Календарные обряды и песни. Песни годового земледельческого круга.	4	2
5.	Контрольные уроки по пройденному материалу в письменной и устной формах	2	1
6.	Традиционная народная свадьба. Характеристика свадебного обряда, его этапов и свадебных песен	2	1
7.	Уроки, посвященные привитию первоначальных навыков анализа фольклорных образцов на основе пройденного материала.	2	1
	Итого за 1 семестр:	16 ч.	8
	2 семестр		
8	Русские хороводные и плясовые песни.	2	1
8.	Письменная форма экзамена второго семестра на основе пройденного теоретического материала	2	1
9.	Устная форма экзамена второго семестра: пение фольклорных примеров с элементами их анализа.	2	1
5	Традиционный и детский фольклор	2	1
6	Сказки	2	1
7	Былины. Эпические песни и сказы.	2	1
8	Русские хороводные и плясовые песни.	2	1
9	Лирическая протяжная песня.	2	1
10	Устная форма зачёта третьего семестра: пение фольклорных примеров с элементами их анализа	2	1
11	Письменная работа: жанровая викторина по народным песням, использованными композиторами-классиками.	2	1
	Итого за 2 семестр:	20 часов	10

Содержание учебной дисциплины

I. Введение. Фольклор как традиционная культура.

Определение понятия «традиция». Выделение основных признаков фольклора: коллективность творческого процесса, устная природа бытования, опора на круг типичных образов и стилистических формул.

Жанры русского фольклора как художественная единая система, базирующаяся на общих мировоззренческих основаниях и принципах художественного мышления. Взаимодействие жанров в процесс исторического развития фольклора.

II. Мифология восточных славян и обрядовый фольклор.

Мифология как основа древней мифопоэтической картины мира восточных славян. Её характеристики (пространственные, временные, числовые и другие). Мировое древо как восточнославянская модель вселенной. Место человека в мифопоэтической картине мира. Славянские языческие божества, их значение, изображение. Обряды и обрядовый фольклор как отражение мифопоэтических воззрений восточных славян. Соединение элементов языческой и христианской мифологии в обрядах. Роль музыки в обрядах.

III. Календарные обряды и песни.

Годовой круг языческих календарных обрядов восточных славян: коляда, масленица, семик, Купала, Кострома, зажинки-дожинки.

Христианские элементы в народном календаре: рождество, Егорьев день, троица, Никола и др.

Песни годового земледельческого круга. Формульность как основной признак мелодики календарных песен. Интонационные связи в календарных песнях года. Региональные особенности русского календарного фольклора. Календарный фольклор в русской классической музыке.

IV. Традиционная народная свадьба.

Два типа свадебных ритуалов восточных славян: «свадьба – веселье» (юг, запад России) и «свадьба - похороны» (Русский Север). Особенности драматургии каждого типа обряда.

Музыкальные жанры традиционной свадьбы: свадебные причитания и песни. Обрядовые функции каждого жанра: маркирование ситуаций отчуждения от дома, родных, подруг причитаниями и опевальными песнями; величание и комментирование обрядовой ситуации величально корильными и обрядово-церемониальными песнями.

Исполнители, условия исполнения, особенности интонирования причитаний. Особенности поэтического содержания, политекстовость напевов, их музыкальные особенности. Исполнительские формы свадебных причитаний: причетные диалоги, сольный плач, исполняемый на фоне песни, наигрыша, групповой причети.

Музыкальный стиль свадебных прощальных (северных, южных, западных) и величально-корильных (северных, южных, западных) песен. Свадебный фольклор в русской классической музыке.

V. Хороводы и хороводные песни славян

Происхождение хороводов из древних славянских игрищ и календарных обрядов. Поэтическая основа и хореография русских хороводов в связи с древними мифологическими представлениями славян. Семантика движений. Классификация хороводов по типу хореографии.

Сезонная приуроченность хороводных песен. Весенние хороводы на Русском Севере («метища», «горки», «петровщины»). Медленный темп северных хороводов. Южные танки и карагоды. Темповые отличия, особенности хореографии. Зимние (святочные и масленичные) хороводы на севере, западе и юге России.

Музыкальный стиль русских хороводных песен. Традиционная русская пляска в её соотношении с хороводом. Развитость плясовой хореографии на юге (пляски «в две», «в три ноги», «пересек»), имевшей в прошлом магическую

функцию. Ограниченность северных плясовых от хороводных, роль политекстовых напевов типа «Камаринской». Связь южнорусских плясовых песен с хороводами, «алилешные» песни как ведущая форма песен с движением.

Музыкальное сопровождение пляски: песня, инструментальны наигрыш, вокально-инструментальные формы.

Хороводные и плясовые песни в русской классической музыке.

VI. Традиционный и современный детский фольклор

Определение понятия «детский фольклор». Музыкальный фольклор взрослых для детей (колыбельные, пестушки, потешки) и собственно детские песни. Круг поэтических образов и музыкальный стиль песен каждой группы. Традиционные детские игры с песнями («Просо», «Олень» и др.).

Современный детский фольклор в его связях с традиционным взрослым и детским фольклором.

VII. Сказки.

Определение жанра. Собираение сказок. Изучение сказок. Классификация сказок. Сказки о животных. Волшебно-фантастические сказки. Социально-бытовые сказки, сказки новеллистические и авантюрные. Семейно-бытовые и сатирические сказки. Поэтика каждой группы.

VIII. Былины. Эпические песни и сказы.

Определение жанра. Терминология. Собираение и публикация былин из истории. Изучение былин. Место и время сложения былин. Географическое распространение былин. Создатели и исполнители былинного эпоса. Состав и классификация былин. Древнейшие былины. Киевский цикл былин. Былины об отражении монголо-татарского нашествия. Социально-бытовые былины. Новгородский цикл былин. Поэтика былин. Композиционные приёмы и изобразительные средства в былинах. Историческая судьба эпоса. Северные и

южно-среднерусские эпические традиции. Напевы и строение северных старин. Былинные напевы южнорусских и среднерусских областей. Скоморошины. Духовные стихи.

IX. Лирическая протяжная песня.

Лирическая протяжная песня - вершина великорусского народного музыкального творчества. Неприуроченный характер народно-песенной лирики. Классификация лирических песен:

- ранняя лирика, продолжающая традиции обрядовых жанров.
- молодецкая, в рамках которой кристаллизируются закономерности сложной протяжной формы, и
- поздняя (городская) лирика, связанная с профессиональной поэзией и музыкой.

Тематические циклы лирических песен (о любви, о смерти в чужом краю, о разлуке, рекрутские и др.). Соотношение текста и напева в лирических протяжных песнях. Локальные разновидности протяжной песни.

Лирическая песня в русской классической музыке.

Вопросы к зачету

1. Роль фольклора в формировании народной музыкальной культуры.
2. Краткий обзор жанров народного музыкального творчества.
3. Песни годового земледельческого круга и их основные особенности.
4. Свадебный обряд и связанные с ним фольклорные образцы.
5. Протяжная лирическая песня – вершина русского народного творчества.
6. Былины и их особенности.
7. Специфика русских хороводных и плясовых песен.
8. Русские народные песни как источник творчества профессиональных композиторов.
9. Традиция собирания народных песен как залог сохранения первоисточников. Сборники русских народных песен.
10. Крестьянская и городская песни, их различия.

Самостоятельная работа студентов

1. Подготовка сообщений на темы:

- Общая характеристика и анализ сборника «100 русских народных песен» Н.Римского-Корсакова;
- Общая характеристика и анализ сборника «8 русских народных песен для оркестра» А. Лядова;
- Цитирование русскими профессиональными композиторами фольклорных образцов и работа с ними в музыкальном произведении;
- «Создает музыку народ, а мы, композиторы, ее аранжируем» / М.И.Глинка/.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным изданием по дисциплине и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием.

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной и дополнительной учебной литературой по дисциплине, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудиоаппаратура, экран или видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор). Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет.

7. Методические рекомендации преподавателям

Ведущая методологическая установка дисциплины связана с выявлением в жанровой системе русского музыкального фольклора как общерусских, так и региональных признаков, что позволит представить музыкальное творчество русского народа во всём богатстве его локальных разновидностей. Хотя основное внимание в курсе отводится устным фольклорным жанрам, его содержание ими не ограничивается, поскольку комплексный характер фольклора обуславливает рассмотрение жанров фольклора во взаимосвязях с другими областями народного творчества – музыкой, словесностью, театром, хореографией и др. Курс основывается на аутентичных записях фольклора, что даёт учащимся возможность наблюдать подлинную жизнь народной песни во всём её тембровом и интонационном многообразии, разнообразии форм и стилей.

Наряду с лекционно-практической формой обучения курс предполагает сочетание аудиторных и внеаудиторных занятий: посещение музыкально-этнографических концертов, национальных фестивалей и праздников, посещение этнографических экспозиций, участие в научных студенческих конференциях. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя: освоение лекционного материала по теме, освоение литературы по теме, освоение музыкального материала по теме, выучивание наизусть образцов народной музыки, подготовку самостоятельных сообщений. Задания для самостоятельной работы студента должны обеспечивать освоение базового материала дисциплины.

Педагогический контроль знаний студентов осуществляется в форме опроса, постоянного и активного включения группы в процесс урока с опорой на выученный и изучаемый материал, а также подготовкой сообщений, докладов на и практические занятия.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

На практическом занятии проводится анализ музыкально-фольклорных произведений и жанров музыкального фольклора.

Методические рекомендации студентам для анализа музыкально-фольклорных произведений:

1. *Анализ ритмической формы напева.* Результатом анализа должна быть запись слоговой музыкально-ритмической формы песни. основные этапы: определяется композиционная единица песенной формы (фраза, стих, строфа); моделируется слоговая музыкально-ритмическая форма напева (при моделировании суммируются длительности, приходящиеся на один слог текста, выравниваются пунктирные ритмы, исполнительские затягивания звука, учитывается длительность пауз и т.п.); тактировка напева. При *слуховом* анализе ритмической формы: прослушанный текст «скандируется» в том ритме, в котором он звучит в песне. Основным ориентиром служит выделение слухом цезур, членящих ритмическую форму песни, либо ритмических акцентов.
2. *Анализ типов многоголосия.* При анализе *партитурных нотаций* многоголосной песни определяется количество голосовых партий и их соотношение в многоголосии. В рассмотрении каждой голосовой партии важно обратить внимание на диапазон и степень развитости каждой мелодической линии. *Слуховой анализ* многоголосия, помимо названных признаков, учитывает также тембровое соотношение голосовых партий.
3. *Анализ звуковысотного строения напевов по нотации.* Основные этапы анализа: членение песенной формы на мелодические ячейки; анализ звукорядов и опорных тонов в каждой ячейке; соотнесение побочных опор ячеек с главной опорой (финальным тоном композиционной единицы формы) и выявление ладового остова напева.

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы

1. Азбелев, С. Н. Историзм былин и специфика фольклора / С. Н. Азбелев. – Псков, 1982.
2. Аникин, В. П. Русская народная сказка / В. П. Аникин. – Москва, 1977.
3. Аникин, В. П. Русский героический эпос / В. П. Аникин. – Москва
4. Асафьев Б.В. О народной музыке. — Л., 1987.
5. Астахова, А. М. Былины. Итоги и проблемы изучения / А. М. Астахова. – Москва ; Ленингр – Петрозаводск
6. Владыкина-Бачинская, Н. Музыкальный стиль русских хороводных песен / Н. Владыкина– Бачинская. – Москва, 1976.
7. Гусев, В. Е. Эстетика фольклора / В. Е. Гусев. – Ленинград, 1967.
8. Ефименкова, Б. Б. Драматургия свадебной игры междуречья Сухоны и Юга верховьев Кокшеньги (Вологодская область) // Проблемы музыкальной науки. – Москва, 1973. – Вы.
9. Ефименкова, Б. Б. Типология свадебных ритуалов восточных славян // Музыка русской свадьбы. – Москва, 1987.
10. Земцовский, И. И. Мелодика календарных песен / И. И. Земцовский. – Ленинград, 1979.
11. Земцовский, И. И. Русская протяжная песня / И. И. Земцовский. – Ленин Казанцева. – Екатеринбург, 1993.
12. Липец, Р. С. Эпос и древняя Русь / Р. С. Липец. – Москва, 1969.
13. Литвин, Э. Песенные жанры русского детского фольклора // Советская этнография. №1. – 1972.
14. Лопатин, Н. Русские народные лирические песни / Н. Лопатин, Н. Прокунин. – Москва, 1956.
15. Маслов, А. Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад // Русская мысль о музыкальном фольклоре. – Москва, 1979.
16. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – Москва, 1976.
17. Мельников, М. Детский фольклор и проблемы народной педагогики // Сибирский фольклор. – Новосибирск, 1971. – Выпуск 2.
18. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Младенчество. Детство. – Москва, 1991.
19. Музыкальный фольклор и дети : научно-методическое пособие. – Москва, 1992.
20. Новиков, Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки / Н. В. Новиков. – Ленингр1963.
21. Попова Т.В. Основы русской народной музыки. — — Ле.

22. Пропп, В. Я. Принципы классификации фольклорных жанров. Русское народное творчество. Хрестоматия по фольклористике / В. Я. Пропп. – Москва, 1986.
23. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники / В. Я. Пропп. – Ленинград, 1963.
24. Путилов, Б. И. Экскурсы в теорию и историю славянского эпоса / Б. И. Путилов. – Санкт-Петербург, 1999.
25. Рогачёвская, Е. М. О русском хороводном творчестве // Актуальные проблемы современной фольклористики. – Ленинград, 1980.
26. Русское народное поэтическое творчество. – Москва, 1971.
27. Рыбаков, Б. Н. Древняя Русь : сказания. Былины. Летописи / Б. Н. Рыбаков. – Москва, 1963.
28. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Екатеринбург, 1999