

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1. Цель освоения дисциплины

Выработка целостных взглядов на народное музыкальное творчество: традиций, основ и особенностей народной певческой и инструментальной музыки; формирование эстетического вкуса через развитие эмоциональной сферы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Вокальная подготовка», «Гигиена голосового аппарата», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Основы теории музыки», «Охрана и режим голосового аппарата», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Теория и технология музыкального образования», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Вокальная подготовка», «Вокальный ансамбль», «Детский оркестр», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Инновационные педагогические технологии», «История и теория хорового искусства», «История музыкального образования», «Методика организации учебно-практической деятельности на уроках музыки», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 1», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-педагогический практикум», «Музыкально-теоретическая подготовка 1», «Музыкально-теоретическая подготовка 2», «Основы исполнительства на детских музыкальных инструментах», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Хороведение и хоровая аранжировка», «Экономика образования», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-творческая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- владением конкретными методиками в области инструментальной педагогики, хорового дирижирования, вокальной и историко-теоретической подготовки (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- способы сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- этапы освоения основных музыкально-теоретических понятий;
- ход развития истории музыки как единого социально и культурно детерминированного процесса, обусловленного его внутренними закономерностями;

уметь

- прогнозировать и оценивать последствия влияния различных факторов окружающей среды на здоровье человека;
- организовывать сотрудничество, поддерживать активность и инициативность в коллективной творческой деятельности обучающихся;
- планировать процесс учебной и внеучебной деятельности, направленный на музыкальное и духовно-нравственное развитие обучающихся;

владеть

- опытом использования методических основ вокальной педагогики и путями их реализации в конкретном музыкально-образовательном процессе;
- навыками развития самостоятельности и творческих способностей обучающихся;
- навыками работы с основными разновидностями музыкально-исторических источников под руководством преподавателя и самостоятельно.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 3,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 92 ч.),

распределение по семестрам – 1 курс, лето,

форма и место отчётности – зачёт (1 курс, лето).

5. Краткое содержание дисциплины

Народное музыкальное творчество и его историческое развитие.

Определение термина фольклор и исторические сведения о развитии науки фольклористика, как сферы духовной культуры народа. Преподавателю так же необходимо делать акценты на связь фольклористики с другими науками; охарактеризовать главные признаки народного музыкального творчества. Особенности народного музыкального творчества: полифункциональность, полиэлементность, бесписьменность, коллективность, вариантная множественность.

Развитие фольклорного направления и сценическое воплощение фольклора.

Фольклор как древнейший пласт народной художественной культуры. Разнообразие трактовок понятия "фольклор". Фольклор в узком и широком смысле: как устное народное творчество и как совокупность всех видов народного творчества в контексте народной жизни Развитие понятия "фольклор" в отечественной науке. Понятия о традиционном и современном, крестьянском и городском фольклоре. Фольклор и фольклоризм. Фольклор аутентичный, сценический, стилизованный. Признаки фольклора, выделяемые различными его исследователями: синкретизм, вариативность, изустность, импровизационность, коллективность и др. Противоположные подходы к фольклору как к внутриситуативному искусству и как к художественно организованной жизни. Особенности эстетического, социологического и психологического подходов к исследованиям фольклора. Синкретизм как явление неразрывного единства духовной и практической функций фольклора и его художественно-образных элементов. Рассматриваются функции фольклора. Религиозно-мифологические, обрядовые, ритуальные, художественно-эстетические, педагогические, коммуникативно-информационные, социально - психологические и др. Взаимосвязь фольклора с классическим искусством письменной традиции и с церковным искусством. Фольклорные корни новых жанров искусства (фолк-рока и т.п.). Проблемы возрождения и сохранения фольклорных традиций. Фольклор в контексте современной культуры. Феномен двуязычия современного фольклора. Фольклор и художественная самодеятельность. Фольклор и профессиональное искусство. Принципы и механизмы функционирования фольклора в современных условиях. Проблемы подражательности,

имитационности, вторичности, эклектичности воспроизведения архаичных фольклорных форм в современной культуре. Нормативные акты ЮНЕСКО о сохранении фольклора и создании коллекций народного искусства.

Жанровая стилистика русской народной музыки.

Понятия "жанр" в контексте народного музыкального творчества, характеризует роды, виды и разновидности жанров музыкального фольклора, такие как: - трудовые припевки и песни; - календарные и земледельческие песни; - хороводные и плясовые песни; - семейно-бытовые песни, старинные народные песни; - эпические сказы и песни, былины, скоморошины; - исторические песни; - баллады; - протяжные и лирические песни; - городская народная песня XVIII - XX в.в.; - частушки, страдания; - русская народная инструментальная музыка.

Русская народная инструментальная музыка. Старинные музыкальные инструменты: духовые (свирель, жалейка, кугиклы, рожок и другие), ударные (трещотки, рубель, ложки, бубен и другие) и струнные (гусли крыловидные и шлемовидные, гудок, домра, лира колесная, балалайка и другие). Гармоника в России. Роль народных музыкальных инструментов в народном быту и в празднично-обрядовой культуре. Скоморохи на Руси и их музыкальные инструменты. Народные музыкальные наигрыши.

Стилевые основы русской народной музыки.

Значение местной стилистики русской народной музыки, ее роль в художественной системе русского народного музыкального фольклора. На этом этапе обучения народному музыкальному творчеству идёт изучение региональных стиливых традиций. Особенности творчества народных исполнителей - народных мастеров. Преподаватель объясняет причины образования местных традиций и их основные признаки; комментирует географические границы местных традиций. При помощи аудио и видеоматериалов педагог осуществляет знакомство со всеми регионально – стиливыми традициями: западнорусская традиция в народном музыкальном творчестве; северорусская традиция в народном музыкальном творчестве; южнорусская традиция в народном музыкальном творчестве; казачья традиция в народном музыкальном творчестве; среднерусская традиция в народном музыкальном творчестве; сибирская традиция в народном музыкальном творчестве; уральская традиция в народном музыкальном творчестве.

Традиции, обряды и праздники русского народа.

Связь народного песенного творчества с природой. Заклички. Календарные народные песни (колядки, масленичные, троицкие, купальские и другие), их обусловленность древними воззрениями славян на природу, связь с древнеславянской мифологией. Календарные народные песни как часть земледельческих народных праздников и обрядов. Песни семейно-бытовых обрядов (родильных, свадебных, похоронных и др.) Связь народного песенного творчества со всеми этапами человеческой жизни, с земледельческим и ратным трудом, с народной игровой культурой. Колыбельные, игровые, плясовые, хороводные, трудовые и свадебные народные песни. Рекрутские песни и причитания. Связь народного музыкального творчества с отечественной историей. Исторические народные песни, их классификация. Былины (старины) как повествовательные песни-сказы, традиции их исполнения народными сказителями. Духовные стихи и традиции их исполнения "каликами переходжими" Городские песни. Канты, баллады, песни-романсы. Солдатские песни. Выдающиеся собиратели и исполнители русских народных песен. Сборники русских народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова и других великих русских композиторов. Русские народные песни в исполнении Ф.И. Шаляпина и других великих русских певцов. Старинные и современные народные хоры и фольклорные ансамбли. Крестьянский хор под руководством М.Е. Пятницкого: история создания, репертуар, значение для развития отечественной народно-певческой культуры. Образы музыкантов с народными музыкальными инструментами в народном декоративно-прикладном творчестве (например, в глиняных и деревянных народных игрушках), в русском изобразительном искусстве (например, в картинах В.Васнецова "Царевна-Лягушка" и "Гусляры"),

Е.Честнякова "Гусли слушают", "Наш фестиваль" и др.), в русской классической музыке (например, образ Баяна в опере М.И.Глинки "Руслан и Людмила", образ Садко в опере Н.А. Римского-Корсакова "Садко", образ Леля в опере Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка" и др.). Влияние народного музыкального творчества на современное музыкальное искусство. Проблемы аутентичности и стилизации музыкального фольклора в современных бытовых и сценических формах музыкальной жизни. Известные современные любительские музыкальные коллективы в России.

Детский фольклор.

Принципы и особенности исполнения в фольклорном ансамбле. Особенности деятельности руководителя фольклорного ансамбля и народно-певческого коллектива. Жанрово-стилевые признаки фольклорного направления. Характеристика сценического воплощения фольклора: - принципы отбора репертуара; описывает или показывает всевозможные сценические движения и элементы бытовой хореографии; - примеры музыкального сопровождения и приёмы инструментального исполнительства; - возможности театрализованных форм народного искусства (народный и обрядовый театр, забавы ярмарочной площади). Жанровые особенности и современные формы русского народного исполнительства; сценические формы воплощения репертуара и создание концертной программы.

6. Разработчик

Путиловская Виктория Валерьевна, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».