

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

Народное музыкальное творчество

Программа учебной дисциплины
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Музыкальное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
« 18 » мая 2016 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой Овчинник М.А. « 18 » мая 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 4 » июля 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета Таранов И.И. « 4 » июля 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 29 » августа 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

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

Программа дисциплины «Народное музыкальное творчество» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Музыкальное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

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.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Вокальная подготовка», «Гигиена голосового аппарата», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Основы теории музыки», «Охрана и режим голосового аппарата», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Теория и технологии музыкального образования», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Ансамблевое 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 музыкально одаренных детей», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Сценическое исполнительство», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	54	54
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	36	36
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	54	54
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	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.
2	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 со-временном, 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.
3	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, гут-док, 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.
4	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.
5	Традиции, обряды и праздники русского народа	Связь народного песенного творчества с природой. Заклички. Календарные народные песни (колядки, масленичные, троичские, купальские и другие), их обусловленность древними воззрениями славян на природу, связь с древнеславянской мифологией. Календарные народные песни как часть земле-дельческих 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 Леся 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.
6	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.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Народное музыкальное	2	6	—	9	17

	творчество и его историческое развитие					
2	Развитие фольклорного направления и сценическое воплощение фольклора	2	6	—	9	17
3	Жанровая стилистика русской народной музыки	2	6	—	9	17
4	Стилевые основы русской народной музыки	4	6	—	9	19
5	Традиции, обряды и праздники русского народа	4	6	—	9	19
6	Детский фольклор	4	6	—	9	19

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Камаев А. Ф. Народное музыкальное творчество : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030700 - Музыкальное образование / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. - М. : Академия, 2005. - 303,[1] с. : ил., нот. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Прил.1-8: с. 277-302. - ISBN 5-7695-1718-2; 25 экз. : 221-76..

2. Этнокультурные процессы в современном мире [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Л.Ю. Аксакалова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 198 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47661>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

6.2. Дополнительная литература

1. Традиционная народная культура в современной социально-культурной деятельности и образовании [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Л.Ю. Аксакалова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 143 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47660>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Забылин, М. М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия [Текст] : [в 4 ч.] / М. М. Забылин ; отв. за вып. И. И. Лебедев, Н. Е. Тугай; худож. М. А. Вакарчук. - Репр. воспроизведение изд. 1880 г. (М.: Издание М. Березина). - М. : Книга Принтшоп, 1990. - III, 607, [1], VIII с. : ил. - ISBN 5-7160-0001-0; 1 экз. : 100-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. ☐ Электронная гуманитарная библиотека // <http://www.gumfak.ru/>.
2. ☐ Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области // http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu.
3. ☐ Официальный сайт Российского Государственного Дома народного творчества имени В. Д. Поленова // <http://www.rusfolk.ru/>.
4. Официальный сайт Государственного центра русского фольклора.
5. // <http://www.folkcentr.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. ☐ Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Народное музыкальное творчество» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. ☐ Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стандартным набором учебной мебели, учебной доской, музыкальными инструментами, телевизором и звукозаписывающей аппаратурой.
2. ☐ Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой работы обучающихся; аудио и видео записи.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Народное музыкальное творчество» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.