

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

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	<p>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.</p>
3	Жанровая стилистика русской народной музыки	<p>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, страданья; - русская</p>

		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.
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, троицкие, 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

		<p>"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.</p>
6	Детский фольклор	<p>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.</p>

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.