

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа культуры и искусств

ФГБОУ ВО СКГИИ

/ В. Х. Шарибов

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

УД.02.03 Народная музыкальная культура

специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»

(по видам инструментов)

Оркестровые духовые и ударные инструменты

Квалификация выпускника: артист-инструменталист, преподаватель

Форма обучения - очная

Нальчик 2023

Рабочая программа УД 02.03. «Народная музыкальная культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик Богуцкая И.И. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт Карданова Ю.Б. преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа УД.02 03. «Народная музыкальная культура» рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»

Протокол №1 от «28» августа 2023 г.

Председатель ПЦК Санова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

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 учебного 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.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального творчества;

определять связь творчества профессиональных композиторов с народными национальными истоками;

использовать лучшие образцы народного творчества для создания джазовых обработок, современных композиций на основе народно-песенного материала;

исполнять произведения народного музыкального творчества.

знать:

основные жанры отечественного народного музыкального творчества;

условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального творчества;

специфику средств выразительности музыкального фольклора;

особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические черты композиторских школ;

историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музыкальной культуры;

методологию исследования народного творчества

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования.

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Исполнительская деятельность

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Объем дисциплины, вид учебной работы и отчетности

Объем дисциплины 43 часа,

аудиторных-32ч.

самостоятельных-11ч.

Форма отчетности – контрольный урок - **13 семестр.**

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Наименование темы 11класс, 13 семестр	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа студентов
1.	Введение. Фольклор как традиционная культура. Истоки фольклора.	2	
2.	Мифология восточных славян и обрядовый фольклор.	2	1
3.	Контрольные уроки по пройденному материалу в письменной и устной формах	2	1
4.	Календарные обряды и песни. Песни годового земледельческого круга.	4	1
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.	Урок, посвященный развитию первоначальных навыков анализа фольклорных образцов на основе пройденного материала.	2	
	Контрольные уроки по пройденному материалу в письменной и устной формах	2	1
	Русские хороводные и плясовые песни.	2	1
	Традиционный и детский фольклор	2	1
	Сказки	2	1
	Былины. Эпические песни и сказы.	2	1
	Русские хороводные и плясовые песни.	2	

	Лирическая протяжная песня.	2	
	Зачет Письменная работа: жанровая викторина по народным песням, использованным композиторами-классиками.	2	1
	Итого:	32	11

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. Волшебнo-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

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/.

Критерии оценки

3 («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено несколько ошибок. Ответ пассивный, не эмоциональный.

4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ заинтересованный и эмоциональный.

5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и точно поданный материал

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

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.

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.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентам

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.

Перечень основной учебной, методической и нотной литературы

1. Народное музыкальное творчество под ред .Пашина О.А. Из-во Санкт-П «Композитор» 2013г
2. . Народное музыкальное творчество (хрестоматия) под ред .Пашина О.А. Из-во Санкт-П «Композитор» 2014г

дополнительная

1. Фраенова Русское народное творчество СанктП «Композитор» 2009г
2. Асафьев Б.В. О народной музыке. — Ленинград.,
3. Владыкина-Бачинская, Н. Музыкальный стиль русских хороводных песен / Н. Владыкина– Бачинская. – Москва,
4. Земцовский, И. И. Мелодика календарных песен / И. И. Земцовский. – Ленинград, 1979.
5. Земцовский, И. И. Русская протяжная песня / И. И. Земцовский. – Ленин Казанцева. – Екатеринбург, 1993.
6. Литвин, Э. Песенные жанры русского детского фольклора // Советская этнография. №1. – 1972.
7. Лопатин, Н. Русские народные лирические песни / Н. Лопатин, Н. Прокунин. – Москва, 1956.

8. Маслов, А. Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад // Русская мысль о музыкальном фольклоре. – Москва, 19
9. Музыкальный фольклор и дети : научно-методическое пособие. – Москва, .
10. Попова Т.В. Основы русской народной музыки. — — Лени
11. Рогачёвская, Е. М. О русском хороводном творчестве // Актуальные проблемы современной фольклористики. – Ленинград,

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального творчества;

определять связь творчества профессиональных композиторов с народными национальными истоками;

использовать лучшие образцы народного творчества для создания джазовых обработок, современных композиций на основе народно-песенного материала;

исполнять произведения народного музыкального творчества.

знать:

основные жанры отечественного народного музыкального творчества; условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального творчества;

специфику средств выразительности музыкального фольклора;

особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические черты композиторских школ;

историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музыкальной культуры;

методологию исследования народного творчества