

Рабочая программа дисциплины
Народное музыкальное творчество

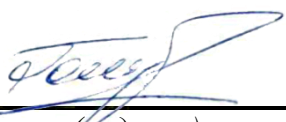
Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»

Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.С. Базинов
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторство:

Петров В.К., профессор кафедры «Национальные инструменты народов России», Заслуженный артист РФ

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Народное музыкальное творчество» является формирование знаний в области русского музыкального фольклора как художественной культуры устной традиции, его теории, истории изучения и возможностей использования в профессиональном творческом процессе.

Задачи учебной дисциплины:

- формирование у обучающихся научного представления о музыкальном фольклоре как особом типе целостной художественной культуры, отражающим философско-эстетическое самосознание народа в его историческом развитии;
- изучение жанров музыкального фольклора в контексте обрядовых практик и других традиционных форм народной культуры;
- изучение особенностей музыкального языка, принципов формообразования и исполнительских традиций русского музыкального фольклора;
- изучение возможных форм сопряжения фольклорного материала с авторской музыкой фольклорного направления в современном профессиональном русском народно-инструментальном искусстве.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций. В результате освоения программы студент должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	Знать: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории

	<p>новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;</p> <p><i>Владеть:</i> –развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.</p>
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.</p>	<p><i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей</p>

	<p>музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную

	вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторные занятия, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение одного семестра второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4
Аудиторные занятия		32	

IV. Содержание дисциплины

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание дисциплины «Народное музыкальное творчество» определяется спецификой подготовки исполнителей на национальных инструментах народов России, как прежде всего специалистов в области народного музыкального искусства, сохраняющих и развивающих исполнительские традиции народной инструментальной музыки. В связи с этим, особое внимание уделяется изучению народно-инструментальной музыки бесписьменной традиции, а так же вокально-инструментальным жанрам русского музыкального фольклора.

Содержание разделов дисциплины:

1. Фольклор как особый тип художественной культуры. Культура как система фиксации, сохранения и передачи информации по осознанию человеком окружающего мира. Фольклор – тип культуры устной традиции. Специфика фиксации информации творческого процесса и восприятия в культуре устной традиции. Значение народной

музыкальной культуры, ее социальная обусловленность. Народные традиции и обряды как устойчивые сложившиеся формы духовной жизни народа. Их взаимодействие с народным искусством бесписьменной традиции.

2. История отечественной науки о фольклоре. Этапы развития этнографии и музыкальной фольклористики. От стихийного, любительского собирательства народных песен в конце XVIII – начале XIX веков к экспедиционной деятельности филологов, музыкантов, композиторов в различных регионах России во второй половине XIX века. Фольклорные сборники научной направленности, фиксация народного многоголосия, первые записи народно-инструментальной музыки бесписьменной традиции. XX век – накопление документальных коллекций, методика многоканальных звукозаписей, фронтальное обследование музыкально-фольклорных традиций, повышенное внимание к изучению народно-инструментальной музыки бесписьменной традиции.

3. Жанровая система русского музыкального фольклора. Жанры обрядовой приуроченности: календарные песни, свадебные песни, причитания, плачи, инструментальные наигрыши. Фольклорная музыка, приуроченная к определенным обстоятельствам исполнения: колыбельные песни, рекрутские и трудовые песни, инструментальные и пастушеские наигрыши. Неприуроченные вокальные и инструментальные жанры: старины, духовные стихи, лирические протяжные, плясовые песни, припевки, частушки, плясовые и танцевальные наигрыши.

4. Ритмика традиционных песен. Модальная природа народной ритмической системы. Взаимосвязь музыкального ритма и ритма стиха. Понятие слогового ритма. Основные музыкально-ритмические формулы и их модификации.

5. Лад и мелодическая композиция народных песен. Типизированные мелодические построения народной музыки. Понятие мелодической формулы-ячейки. Принцип вариантного повтора в композициях, построенных на мелодической монойчейке.

6. Многоголосие как основа русского народного песенного творчества. Типы многоголосия: гетерофония, мелодия с бурдоном, контрастное двухголосие и трехголосие, ленточный тип, гомофонно-гармоническое многоголосие. Особые формы многоголосия: квазиканоны, одновременное исполнение разных песен.

7. Хороводы и игры с песнями в русской традиционной культуре. Традиционные типы хороводов: круговые, линейные, орнаментальные. Тематика и основные сюжеты хороводных песен. Сюжетный повтор как базовый стилиевой прием. Четкая выраженность ритмической структуры, специфические приемы варьирования формул, формы связи ритма с движением.

8. Традиционные протяжные и городские лирические песни. Сложные мелодические и фактурные формы. Песни с чертами городской стилистики: стопное стихосложение, многоголосный склад функциональное гармоническое мышление.

9. Музыкальный эпос в русской музыкальной культуре. Классификация жанра. Специфика северных былинных напевов: особенности интонирования, политекстовость. Казачья традиция эпических песен. Духовные стихи, сочетание в них традиционной народной и христианской картин мира. Разнородность поэтического стиля и музыкального стиля. Связь с другими традиционными музыкальными жанрами.

10. Пляска и плясовые песни. Сравнительная характеристика пляски и хоровода. Музыкальное сопровождение пляски: песни, инструментальные наигрыши, вокально-инструментальные формы.

11. Частушка как ведущий жанр в народной музыке конца XIX века. Поэтическое строение текстов. Структура стиха, наличие рифмы. Основные тематические циклы. Два основных вида частушек - быстрые припевки и медленные страдания. Частушка как форма вокально-инструментального творческого состязания исполнителей. Гомофонно-гармонический склад инструментальных наигрышей. Роль инструментального сопровождения в формировании напевов частушек. Частушки «под язык».

12. Специфика народно-инструментальной культуры. Классификация народных инструментов. Особенности функционирования народно-инструментальной музыки бесписьменной традиции. Место народно-инструментальной музыки в народной музыкальной культуре. Функциональный характер традиционной народной инструментальной музыки.

13. Пастушьи инструменты: рога, рожки, жалейки, дудки. Пастушеские сигналы, плясовые и песенные наигрыши. Сольные и ансамблевые формы исполнения. Ансамбли кугикл. Традиционные ансамбли, составленные из различных инструментов. Жанры наигрышей.

14. Народные инструментальные наигрыши на гусях, балалайке, народной скрипке. Особенности инструментов используемых в народной практике, их строй, исполнительские приемы. Связь с народной песней, танцем. Территории распространения инструментов.

15. Русские гармонь: хромка, ливенка, саратовская, «черепашки». Их конструктивные особенности, технические выразительные возможности, приемы игры. Взаимосвязь жанра частушки и наигрышей на русских гармониях. Наигрыши под пляску и танцы.

16. Национальные истоки отечественного академического музыкального искусства. Эволюция фольклорного компонента в профессиональной музыке русских композиторов XIX века. Сборники гармонизаций и обработок русских народных песен выполненных русскими композиторами-классиками.

17. Неофольклоризм в творчестве отечественных композиторов второй половины XX века. Фольклорный компонент в авторской музыке для усовершенствованных русских народных инструментов.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний, умений и навыков студентов по курсу «Народное музыкальное творчество» проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестации тестируется степень усвоения студентом пройденного материала. Формой промежуточной аттестации по курсу «Народное музыкальное творчество» являются зачет в конце 4-го семестра второго года обучения.

На зачете студент должен продемонстрировать:

- понимание фольклора как особого типа художественной культуры устной традиции;
- знание истории отечественной науки о фольклоре и этапах ее становления и развития;
- знание жанровой системы русского музыкального фольклора, его связей с обрядами, с традиционным народным укладом жизни;
- знание особенностей ритмики, мелоса, ладовой основы, типов многоголосия, формообразования народных песен и наигрышей;
- знание учебно-методической литературы, посвященной изучаемой дисциплине.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты, осваивающие данную учебную дисциплину должны быть обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечной системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, нотной и учебно-методической литературы по освоению учебной дисциплины «Народное музыкальное творчество».

5.1. Учебно-методическая литература

а) основная литература:

- 1) Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>.
- 2) Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
- 3) Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05367-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A363-6043AF608CD7.

б) дополнительная литература:

- 1) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.
- 2) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. — Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 178 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72098>.
- 3) Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных статей. Вып. 3 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 235 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79358>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Необходимо наличие учебных лекционных аудиторий, оснащенных мебельным оборудованием (столы, стулья) и фортепиано, необходимы также аудитории с компьютерами и читальный зал библиотеки с подключением к сети интернет. Для организации самостоятельной работы необходимы оснащенные кабинеты для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека), обучающиеся должны быть обеспечены свободным доступом к сети интернет.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Учебная дисциплина «Народное музыкальное творчество» позволяет обучающемуся приобрести знания в области русского музыкального фольклора, как песенного, так и народно-инструментального бесписьменной традиции, их взаимодействия и

взаимовлияния, жанровой классификации. Данные знания должны стать надежной теоретической основой для освоения студентом основной образовательной программы «Национальные инструменты народов России», включающей целый ряд учебных дисциплин, имеющих отношение к народному музыкальному искусству. Эти знания помогут обучающемуся на национальных музыкальных инструментах более глубоко и осознанно передавать характерные стилевые черты народной музыки при сольном и ансамблевом исполнительстве на своих инструментах.

Особое внимание обучающемуся необходимо обратить на тесную взаимосвязь русского музыкального фольклора с народной обрядовостью, многовековыми традициями народного уклада жизни, с мироощущением и верованиями как дохристианского, так и христианского периодов существования Русского мира.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента представляет собой обязательную часть освоения учебной дисциплины «Народное музыкальное творчество».

Она включает в себя:

- изучение литературы по данной дисциплине (конспектирование, реферирование);
- пропевание или проигрывание на инструменте народных песен и инструментальных наигрышей, опубликованных в фольклорных нотных сборниках;
- подготовку сообщений и докладов по темам изучаемой дисциплины для выступлений на контрольных уроках;
- прослушивание звукозаписей народной музыки в аутентичном исполнении;
- посещение музыкальных этнографических концертов народных певцов и музыкантов – носителей традиционного музыкального исполнительского искусства.

Систематическое самостоятельное выполнение домашних заданий способствует раскрытию интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося, поскольку учебная дисциплина «Народное музыкальное творчество» имеет прямое отношение к изучению национальных инструментов народов России. Студенту необходимо наличие собственной инициативы и ответственного отношения к самостоятельной работе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Одной из главных задач преподавателя, ведущего учебную дисциплину «Народное музыкальное творчество», является показ роли и значения музыкального фольклора в становлении и развитии отечественной профессиональной музыкальной культуры письменной традиции, в том числе, и современного народно-инструментального искусства. При этом музыкальный фольклор остается особым самодостаточным типом художественной культуры, существующим и развивающимся по своим внутренним закономерностям.

Преподаватель дисциплины «Народное музыкальное творчество» должен исходить из того, что глубокое постижение произведений музыкального творчества, закономерностей их строения, ритмических, мелодических и ладовых особенностей является одним из основополагающих компонентов не только профессионального образования студентов обучающихся на национальных инструментах, но и воспитания у них чувства ответственности за сохранение традиций народного инструментального искусства в современном профессиональном исполнительстве.

При изучении данной учебной дисциплины необходимо обращать внимание студентов на исполнительскую манеру народных певцов и инструменталистов, своеобразие интонирования и фразировки.

Следует иметь в виду, что наилучших результатов в преподавании учебной дисциплины «Народное музыкальное творчество» можно добиться при сочетании теоретического осмысления музыкального фольклора с демонстрацией образцов народного музыкального творчества в исполнении народных певцов и музыкантов.