

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Первый Музыкальный лицей имени А.В. Александрова

УТВЕРЖДЕНО:
И.о.директора
ПМЛ им. А.В.Александрова
Киселева И.Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по видам инструментов: оркестровые духовые и ударные инструменты)

КВАЛИФИКАЦИЯ
Артист-инструменталист, преподаватель

Форма обучения
ОЧНАЯ

Химки 2024

Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету **«Народная музыкальная культура»** составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.03. инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

Актуальность изучения курса «Народная музыкальная культура» обусловлена профилем работы будущих специалистов в сфере культуры и искусства. Изучая данный предмет обучающиеся получают профессиональные знания об истории и актуальных проблемах народной музыкальной культуры, перспективах ее развития.

Целью учебного курса является формирование у студентов личностного отношения к народной музыкальной культуре через научное осмысление этого феномена, через изучение народных музыкальных традиций, культурного опыта сформированного в Российской Федерации по развитию народного творчества.

Основные задачи курса предполагают:

- *воспитание уважения к народной культуре;
- *формирование представлений о народной музыкальной культуре как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человека;
- *ознакомление с историей собирания русского песенного фольклора и древнерусскими образцами церковно-певческого искусства на основе изучения этномузыковедческой специальной литературы и фольклорных сборников;
- *дать теоретические знания в области истории формирования и развития народной музыкальной культуры;
- *анализ современного состояния народной музыкальной культуры;

*развитие творческого потенциала учащегося, направленного на профессиональную подготовку

В соответствии с государственным образовательным стандартом будущий специалист должен **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;

уметь:

- *анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального творчества;
- *определить 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;

Курс изучается в 11 и 12 семестрах. Программа рассчитана на 36 часов аудиторных занятий.

Тематический план учебного курса «Народная музыкальная культура»

Наименование разделов и тем	Лекции	
Введение		
Тема 1. Теория народной музыкальной культуры как научная и учебная дисциплина	2	
Раздел 1. Народная музыкальная культура как феномен искусства	2	
Тема 2. Сущность и понятие народной музыкальной культуры.	2	
Тема 3. Структура и функции народной музыкальной культуры	2	
Тема 4. Содержание и формы существования народной музыкальной культуры	2	
Тема 5. Динамика развития народной музыкальной культуры	2	
Раздел 2. Генезис и становление народной музыкальной культуры.	2	
Тема 6. Народная музыкальная культура Древней Руси	2	
Тема 7. Народная музыкальная культура Московской Руси (XIV-XVI в.)	2	
Тема 8. Развитие народной музыкальной культуры в Императорской России (XVII-XX в.)		
Тема 9. Развитие народной музыкальной культуры в СССР	2	
Тема 10. Развитие народной музыкальной культуры в постсоветской России	2	
Раздел 3. Проблемы и перспективы развития народной музыкальной культуры в Российской Федерации на современном этапе	2	
Тема 11. Актуальные проблемы развития народной музыкальной культуры в современной России	2	
Тема 12. Народное песенное творчество в современной России	2	
Тема 13. История записи, собирания, изучения и публикации музыкального фольклора. Первый период собирания музыкального фольклора	2	

Тема 14. Второй период собирания музыкального фольклора	2	
Тема 15. Третий период собирания музыкального фольклора. Начало планомерного собирания и изучения русских народных песен	2	
Тема 16. Четвертый период собирания музыкального фольклора	2	
Тема 17. Народное инструментальное исполнительство как феномен художественной культуры в России	2	
Тема 18. Народная музыкальная культура и ее воспитательное значение	2	

Содержание курса

Введение

Тема 1. Теория народной музыкальной культуры как научная и учебная дисциплина

Актуальность изучения теории народной музыкальной культуры. История становления теории народной музыкальной культуры. Предмет, цель и задачи теории народной музыкальной культуры. Методологические основы, принципы и исследовательские методы теории народной музыкальной культуры. Место теории народной музыкальной культуры в системе искусствоведческих дисциплин.

Раздел 1. Народная музыкальная культура как феномен искусства

Тема 2. Сущность и понятие народной музыкальной культуры.

Семантическое поле понятия народной музыкальной культуры. Обыденное и научное понимание народной музыкальной культуры. Понятие народной культуры. Понятие музыкальной культуры. Теоретико-методологические основания и классификация научных определений народной музыкальной культуры. Основные определения народной музыкальной культуры в свете современных научных представлений. Атрибутивные признаки народной музыкальной культуры. Понятие народной музыкальной культуры.

Тема 3. Структура и функции народной музыкальной культуры

Народная музыкальная культура как система. Субъекты народной музыкальной культуры. Структура народной музыкальной культуры. Функции народной музыкальной культуры.

Тема 4. Содержание и формы существования народной музыкальной культуры

Культурные смыслы, зафиксированные в народной музыкальной культуре. Художественные ценности народной музыкальной культуры. Традиционные нормы исполнительства в народной музыкальной культуре. Личностная форма бытования народной музыкальной культуры. Предметные формы существования народной музыкальной культуры. Взаимосвязь и взаимодействие личностной и предметной форм бытования народной музыкальной культуры.

Тема 5. Динамика развития народной музыкальной культуры.

Понятие динамики. Диахронический аспект динамики народной музыкальной культуры. Синхронический аспект народной музыкальной культуры. Основные концепции развития культуры как методологическая основа диахронического анализа народной музыкальной культуры. Историческое развитие народной музыкальной культуры в контексте эволюционного подхода. Синергетический подход к историческому развитию народной музыкальной культуры

Раздел 2. Генезис и становление народной музыкальной культуры.

Тема 6. Народная музыкальная культура Древней Руси.

Народная музыкальная культура Древней Руси X-XI веков. Культурно-историческое развитие Древней Руси. Исторические перемены и их роль в развитии народной музыкальной культуры. Принятие христианства на Руси.

Влияние античной и ближневосточной традиций на формирование народной музыкальной культуры. Достижение расцвета письменности. Кириллица и глаголица как источник грамотности славян. Прикладной характер музыкального исполнительства. Бытовое (обслуживающее) назначение музыки. Профессиональные певцы и музыканты при княжеских дворах. Княжеские и вольные скоморохи. Скоморошество как одна из первых форм коллективного инструментального музицирования в Древней Руси. Социально-обличительное содержание их выступлений. Значение музыкальных инструментов в их деятельности. Три категории наиболее используемых в народе музыкальных инструментов: гусли, волынки и духовые.

Тема 7. Народная музыкальная культура Московской Руси (XIV-XVI в.)

XIV век – время наивысшего расцвета скоморошества на Руси. Идеиная направленность творчества скоморохов как причина осуждения и ограничения их деятельности. Гонения на скоморохов. Подъем национального самосознания и тема борьбы с завоевателями. Роль путешественников в трансляции этнографических знаний и народной музыкальной культуры. Фольклор о трагических и героических событиях в борьбе с татаро-монголами. Расцвет монументальной живописи Новгорода. Храмовое строительство. Роль Новгорода в развитии народной музыкальной культуры Руси. Творчество Садко как гусяря-сказителя и певца-скомороха. Колокольные звоны. Новые формы музыкальной жизни. Появление церковной и светской музыкальной культуры. Значение искусства скоморохов в развитии народной музыкальной культуры Московской Руси.

Тема 8. Развитие народной музыкальной культуры в Императорской России (XVII-начало XX века)

XVII век как один из важнейших этапов развития истории русского государства.

Указ Алексея Михайловича об изгнании скоморохов и уничтожение их музыкальных инструментов. Появление западных музыкальных инструментов: орган, клавикорд, флейта, виолончель. Внекультовые формы домашнего музицирования — псалмы и канты. Активизация творчества русских распевиц. Появление авторских распевов, песнопений местной традиции. Распространение северных напевов соловецкий, тихвинский, новгородский, усольский и южные — киевский, болгарский, греческий. Пошатнувшееся положение церкви в государстве. Неприятие реформ патриарха Никона. Реформы Петра 1 во всех сферах жизнедеятельности россиян и европеизация государства. Профессиональное и народное музыкальное искусство. Их взаимосвязь и взаимообогащение. Обращение к русской народной песне. Музыкальные инструменты в народной музыкальной культуре. Возрождение русской народной балалайки. Использование скрипки, гудка, рожков, труб и других музыкальных инструментов в народной музыкальной культуре.

Тема 9. Развитие народной музыкальной культуры в СССР

Декрет о национализации оперных театров и о национализации Московской и Петроградской консерваторий. Организация народных музыкальных школ, музыкальных издательств, театрального дела, концертных объединений. Новаторский характер народной музыкальной культуры. Русские песни, боевые, походные солдатские, старые революционные песни с новыми революционными текстами. Феномен «советской народной песни». Хор М. Е. Пятницкого и его роль в пропаганде народной музыкальной культуры. Создание государственных русских и национальных музыкальных коллективов. Симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Ленинградская академическая хоровая капелла, Украинская хоровая капелла «Думка». Ансамбль красноармейской песни и пляски под руководством А. Александрова. Концерты-митинги.

Песенное творчество как составная часть народной музыкальной культуры. Жанр массовой песни. Подъем самодеятельного и профессионального исполнительства. Смотры любителей игры на народных музыкальных инструментах. Размах и массовость проводимых конкурсов, смотров, музыкальных олимпиад и их влияние на развитие народной музыкальной культуры.

Тема 10. Развитие народной музыкальной культуры в постсоветской России

Основные формы развития народной музыкальной культуры. Функционирование основных школ народного музыкального творчества: национальные, региональные, краевые. Система, принципы, традиции и преемственность в развитии основных школ народной музыкальной культуры. Основные причины разрушения художественных традиций в народной музыкальной культуре. Отрицание прошлого по отношению к настоящему, его положительного опыта. Подмена народного музыкального искусства самодеятельным творчеством, имеющим псевдотрадиционный характер. Коммерциализация народной музыкальной культуры, доминирование рыночных отношений в этой сфере. Связь народной музыкальной культуры с этническими и региональными особенностями, социально-бытовым укладом народов современной России. Многофункциональное назначение народной музыкальной культуры: утилитарная, праздничная, эстетическая. Воздействие народной музыкальной культуры на формирование личности.

Раздел 3. Проблемы и перспективы развития народной музыкальной культуры в Российской Федерации на современном этапе

Тема 11. Роль и место народной музыкальной культуры в художественной жизни современной России

Новая волна возрождения интереса к народной музыкальной культуре в период смены официальной идеологии. Проблема единого методологического подхода к пониманию и толкованию народной музыкальной культуры. Роль и место народной музыкальной культуры в современном культурном пространстве России. Разнообразие жанров современной народной музыкальной культуры. Проблема сохранения и возрождения народной музыкальной культуры. Разработка и реализация целевых региональных программ развития народной музыкальной культуры. Фольклорные фестивали, конкурсы, научно-практические конференции по проблемам народной музыкальной культуры.

Тема 12. Народное песенное творчество

Специфические черты русского народного песенного творчества. Термин и понятие «фольклор». Музыкальная фольклористика. Связь с другими науками. Признаки народного музыкального творчества. Основные периоды развития народного музыкального творчества. Тематика и содержание песенного фольклора. Изустная природа бытования песенного фольклора. Фиксация образцов песенного фольклора. Синкретизм народного песенного фольклора. Функции народной песни. Утилитарно-прикладное назначение песенного творчества. Сакрально-магическое назначение песенного фольклора. Эстетическая функция народного песенного фольклора. Формы бытования песенного фольклора. Крестьянский архаический фольклор.

Тема 13. История записи, собирания, изучения и публикации музыкального фольклора

Первый период собирания музыкального фольклора. Начало записи напевов народных песен. Первые рукописные сборники. Пробуждение интереса к русскому народному музыкальному творчеству. Первые печатные сборники, составленные В. Трутовским, Н. Львовым и И. Прачем, анонимным автором «Древних российских стихотворений», И.Рупиным, Д. Кашиным. Обработки

народных песен композиторов А.А. Алябьева, Л. С. Гурилева, А.Е. Варламова.

Тема 14. Второй период собирания музыкального фольклора

Собирательская деятельность орловского кружка. Первые статьи о народной песне. Первые опыты записи народного многоголосия в сборниках Ю.Н. Мельгунова, Н.Е. Пальчикова, Н. Лопатина и В. Прокунина. Значение и научная направленность сборника Н. Лопатина и В. Прокунина. Собирательская деятельность профессиональных музыкантов и композиторов. Характерные особенности сборников М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, А. Лядова, П.И. Чайковского. Деятельность песенной комиссии при РГО. Отличительные черты собирательской деятельности второго периода.

Тема 15. Третий период собирания музыкального фольклора. Начало планомерного собирания и изучения русских народных песен

Организация экспедиций для записи народных песен от крестьян в различные уголки России. Образование научных обществ. Песенная Комиссия при Русском Географическом обществе и Музыкально-этнографическая Комиссия при Московском университете. Начало записи песен при помощи фонографа. Сборники Е.Э. Линевой и А.М. Листопадова. Собирательская и исполнительская деятельность Е. Линевой, Д. Агренева-Славянского, И. Молчанова. Деятельность М.Е. Пятницкого по собиранию и исполнению народных песен. Характерные черты собирательской деятельности третьего периода

Тема 16. Четвертый период собирания музыкального фольклора

Закат собирательской деятельности в 20-30 годы. Составление сборников песен революционных, гражданской войны, частушек. Создание в 40-50-е годы сборников народных песен. Сборники ПУРКА, труды З.В. Эвальд, Е.В. Гиппиуса, С.А. Богуславского и И. П. Шишова. Идея всестороннего

изучения общерусского песенного стиля путем детального обследования специфических стилевых особенностей местных песенных традиций. Научная направленность вступительных статей фольклорных сборников. Просветительская и концертная деятельность собирателей и исследователей народной музыкальной культуры.

Тема 17. Народное инструментальное исполнительство как феномен художественной культуры в России

История формирования и развития русского народного музыкального инструментария. Сущность понятия «народный музыкальный инструмент» и его эволюция. Основные группы и виды русских народных музыкальных инструментов. Домра. История формирования и эволюция. Балалайка. Гусли. Гармоника. Духовые и ударные народные инструменты. Скоморошество как одна из первых форм коллективного инструментального музицирования в Древней Руси. Ансамбль и оркестр как основные формы коллективного исполнительства. Зарождение и расцвет искусства рожечников в России. Составы оркестров русских народных инструментов. Современный этап развития исполнительства на русских народных инструментах.

Тема 18. Народная музыкальная культура и ее воспитательное значение

Народная музыкальная культура как средство воспитания воображения, фантазии, творческого мышления. Народная музыкальная культура как средство эстетического воспитания. Эстетическое воспитание детей посредством народной музыкальной культуры. Формирование эстетического идеала и художественного вкуса с помощью средств народной музыкальной культуры. Критерии эстетического воспитания в народной музыкальной культуре. Почитание Родины как фундаментальная основа народной музыкальной культуры

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005.
2. Новикова Т.С. Тезисы изложения тем по курсу «Русское народное музыкальное творчество» - рукопись, электронный вариант.
3. Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора. – М.: Советский композитор, 1990.
4. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: Учеб. Пособие для музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. Ч.1: История, бытование, музыкально-поэтические особенности. – М.: Музыка, 2007.
5. Щуров В.М. Стилиевые основы русской народной музыки. – М.: Московская государственная консерватория, 1998.

Дополнительная литература

1. Ананичева Т., Суханова Л. Песенная традиция Среднего Поволжья. М.: Музыка, 1991.
2. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. 4-е изд. – М., 1973.
3. Добровольский Б., Коргузалов В. Былины. – М., 1981.
4. Листопадов А.М. Песни донских казаков. М., 1940-1954.
5. Пушкина С.И., Новикова А.М. Народные песни Московской области. М., 1986.
6. Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области (в записях 1930-40-х годов). Л., 1994.
7. Руднева А. Курские танки и карагоды. – М., 1975.
8. Руднева А. Народные песни Московской области. – М., 1964.
9. Руднева А. Русское народное музыкальное творчество. Очерки по теории фольклора. М.: Композитор, 1994.
10. Щуров В.М. С рюкзаком за песнями. - М., 2005.

- 11.Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. – М.: Совет. Композитор, 1987.
- 12.Щуров В.М. Песня, традиция, память. – М.: Совет. Россия, 1987

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. (ауд. 309, корпус 3)

Столы и стулья, регулируемые по высоте.

- доска классная;
- пианино цифровое;
- аудиосистема;
- мультимедиа проектор;
- экран на штативе;
- классная доска (маркерная);
- шкафы для учебных пособий.