

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель УМС
Декан факультета Государственной
культурной политики
Единак А.Ю.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1. О. 16 Теория и история народной художественной культуры**

Направление подготовки/специальности (код, наименование)

51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки/специализация Руководство этнокультурным центром

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

(бакалавр, магистр, специалист)

Форма обучения очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: Целью освоения дисциплины «Теория и история народной художественной культуры» является формирование целостной системы методологических, теоретических и исторических знаний в области народной художественной культуры.

Задачами освоения дисциплины являются:

1. Освоение студентами ключевых понятий теории народной художественной культуры.
2. Формирование у студентов системы знаний об исторических формах народной художественной культуры.
3. Формирование у студентов представлений об основных видах и жанрах народной художественной культуры.
4. Освоение научной литературы по проблемам народной художественной культуры.
5. Формирование навыков работы по сохранению и возрождению народной художественной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Изучение дисциплины «Теория и история народной художественной культуры» входит в блок обязательных дисциплин (Б1.О.) по направлению «Народная художественная культура». Для ее освоения необходимы определенные знания в области народной художественной культуры в рамках общеобразовательной школы и дополнительного образования. Изучение данной дисциплины предлагается студентам в первом и втором семестре на первом курсе, во втором и третьем семестрах на втором курсе; оно предшествует освоению основных профессиональных дисциплин этнологического, культурологического и психолого-педагогического цикла. Опирается на изучение элементов устного народного поэтического творчества в рамках общеобразовательной школы. Студенты получают возможность обогатить имеющиеся представления теоретическими подходами, научными данными, достичь более глубокого понимания специфики народной художественной культуры.

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Знают:

- основные виды народного художественного творчества;
- определенные термины, которые входят в понятийный аппарат народной художественной культуры;

Умеют:

- различать жанровые разновидности народного художественного творчества;
- оперировать основными понятиями, связанными с народным художественным творчеством.

Владеют:

- определенными способами анализа и обобщения информации в области народной художественной культуры.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):

Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ОПК-1);

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-1 Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике.		<p>Знать: Наиболее эффективные методы этнокультурологии для использования их в профессиональной деятельности и социальной практике; приемы составления аналитических отчетов, обзоров, аналитических карт;</p> <p>Уметь: собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; структурировать информацию; критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально-практической деятельности; высказывать суждение о целесообразности применения этнокультурологических знаний в профессиональной деятельности и этнокультурной практике.</p> <p>Владеть: Основами анализа этнокультурных форм, процессов, практик; концепциями современной науки о народной художественной культуре; навыками ведения дискуссии по актуальным вопросам современной науки о народной художественной культуре; навыками преобразования информации в разные формы отчетов, обзоров и др.</p>

В результате освоения дисциплины «Теория и история народной художественной культуры» студент должен:

1. **Знать:**

- ключевые теоретические понятия курса;
- основные исторические этапы развития народной художественной культуры;
- основные виды и жанры русской народной художественной культуры;

2. **Уметь:**

- оценивать явления и процессы в истории народной художественной культуры и определять их роль в национальной и мировой художественной культуре.

- собирать необходимую информацию по теории и истории народной художественной культуры, обобщать и анализировать ее.

3. Владеть:

- навыками анализа исторических явлений, историко-культурологических проблем и процессов;

- основными методами сбора, анализа и обобщения информации в области народной художественной культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 4 зачетных единиц, 144 академических часов, из них 68 ауд., 74 ч. контактных, СРС 70 ч., формы контроля - курсовая работа, зачет, экзамен.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

	Раздел Дисциплины	Се ме стр	Нед еля	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)			
				ЗЛТ	ЗСТ	СРО	
1.	Раздел 1. Понятийно- концептуальный раздел.	1					
2.	Введение. Основные понятия и научные исследования в области художественной и народной художественной культуры	1	1	2		2	Входной контроль
3.	Структура народной художественной культуры как целостного явления	1	2	2		2	
4.	Сущность и функции народной художественной культуры	1	3	2		2	
5.	Соотношение «индивидуального» и «коллективного», «утилитарного» и «эстетического» в народной художественной	1	4	2		2	

	культуре						
6.	Типология народной художественной культуры	1	5	2		2	Рубежный контроль
	Раздел 2. Динамика народной художественной культуры (историко-культурологический раздел)	1					Реферат
7.	Фольклор как самый ранний тип народной художественной культуры. Дохристианский период в становлении народной художественной культуры (до X в.).		6	2		2	
8.	Принятие (X – XI в.в.) и утверждение христианства на Руси как единой государственной идеологии и изменения в народной художественной культуре (XII – XVII вв.).	1	7	2		2	
9.	Становление городской культуры («примитив»). Петровские преобразования и изменения в народной художественной культуре. Послепетровская эпоха (XVIII – начало XIX в.).	1	8	2		2	
10.	Народная художественная культура во второй половине XIX в.	1	9	2		2	

	Любительство как третий тип в развитии народной художественной культуры.						
11.	Народная художественная культура в XX веке. Художественная самодеятельность как тип НХК. Современная народная художественная культура.	1	10	2		2	
12.	Раздел 3. Взаимодействие искусств в традиционной художественной культуре	1					
13.	Народная художественная культура в традиционных праздниках и обрядах. Традиционные календарные праздники и обряды. Семейно-бытовые праздники и обряды.	1	11-13	2	4	6	
14.	Современные тенденции социодинамики фольклора как явления народной художественной культуры	1	14		2	2	
15.	Фольклор в системе художественных предпочтений современного человека	1	15		2	2	
16.	Раздел 4. Основные виды народного художественного творчества (художественно-эстетический	1					

	раздел)						
	Понятие «народное художественное творчество». Бытовые формы народного художественного творчества.		16	2			
17.	Родовые свойства народного художественного творчества (массовый, любительский, самодеятельный характер и др.)	1	17	2		6	
							зачет
	Итого 1-й семестр			26	8	38	
1	Декоративно-прикладное и изобразительное творчество, его основные виды и символика.	2	1-2	4		2	
2	Народный орнамент. Символика русской вышивки	2	3	2		2	
3	Фольклорный театр как вид народного творчества	2	4-5	2	2	2	
4	Народное хореографическое искусство	2	6-7	2	2	2	
5	Народное зодчество	2	8	2		3	
6	Устное народное поэтическое творчество	2	9-10	2	2	3	Контрольная работа
7	Народное песенное творчество	2	11-12	2	2	3	Рубежный контроль
8	Народные музыкальные инструменты	2	13	2		3	
9	Профессиональный статус носителей и специалистов НХК.	2	14	2		3	
	Раздел V. Возрождение народной художественной культуры	2					

	в современных условиях (организационно-методический раздел)						
10	Научно-методическое обеспечение развития народного художественного творчества		15	2		3	
11	Народное художественное творчество в современных условиях: проблемы и перспективы развития	2	16	2	2	3	
12	Деятельность Юнеско по сохранению национальных культур	2	17	2		3	Курсовая работа
						6	Экзамен
	Итого за 2-й семестр		2	26	8	32	
	Итого		6	101	35	144	288

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Раздел I. Понятийно-концептуальный

Введение

Актуальность изучения дисциплины. Современный кризис мировой культуры. Понятие динамического консерватизма. Предмет, теоретические основы и задачи курса. Приобретаемые компетенции. Методы изучения. Обзор источников (А.Н. Афанасьев, Д.К. Забелин, И.И. Земцовский, И.П. Сахаров, И.М. Снегирев, В.И. Чичеров, М.М. Бахтин, В.Я. Пропп, Е.А. Рыбаков, П.Г. Богатырев, К.Б. Соколов, В.К. Соколова, Н.П. Степанов, С.А. Токарев, Л.Н. Коган, М.С. Каган, В.Е. Гусев, М.А. Некрасова, А.Я. Гуревич, В. Аникин, Г. Гачев, Л.И. Михайлова, В.В. Волкова и др.).

Тема 2. Основные понятия и научные исследования в области художественной и народной художественной культуры

Взаимосвязь понятий «культура», «народная культура», «художественная культура», «народная художественная культура», «народное искусство». Полемика по терминологии «высокое» (специализированное) и «низовое» (народное) искусство. Понятия «творчество», «народное художественное творчество». Фактор новизны в произведениях народной художественной культуры.

Исследования М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева, В.И. Чичерова, В.Я. Проппа, Л.Н. Когана, А.Я. Гуревича, М.А. Некрасовой, В.Е. Гусева и др.

Концепция Ю.М. Лотмана о двух типах исторической динамики культуры как сложной многозначной и саморазвивающейся системы.

Понятия «традиционная», «архаическая», «аутентичная», «современная» культура.

Стадиальность развития культуры и ее многослойность. Полисоциальность народной художественной культуры.

Семинар (2 часа)

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое культура?
2. Что такое художественная культура?
3. Что такое этнос, народ, нация?
4. Как взаимосвязаны понятия «культура», «народная культура», «художественная культура»?
5. Что означают термины «высокое» искусство, «низовое» искусство?
6. Охарактеризуйте понятия «традиционное», «архаическое», «аутентичное», «современное» искусство.
7. Основные исследования в области народной художественной культуры.

Рекомендуемая литература:

1. Михайлова, Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. – М., 2006.
2. Культурология: краткий тематический словарь.- Ростов н/Д., 2001.
3. Стрельцова, Е.Ю. Этнохудожественная культурология: уч. пособ. Ч.1.- М.: МГУКИ, 2004.

Тема 3. Структура народной художественной культуры как целостного явления

Генезис художественной культуры. Структура современной художественной культуры. Взаимосвязь элитарной, массовой и народной художественной культуры.

Принципы и сложность структурирования народной художественной культуры. Структура современной народной художественной культуры. Традиционные и инновационные формы народной художественной культуры. Понятия «неофольклор», «бытовое художественное творчество», «художественная самодеятельность», «фольклоризм». Причины появления новообразований в народной художественной культуре.

Исследования А.С. Каргина, Л.И. Михайловой и др.

Тема 4. Сущность и функции народной художественной культуры

Утилитарно-эстетическое предназначение и функционирование народной художественной культуры.

Принципы и сложность научного определения функций народной художественной культуры. Функция народной художественной культуры как способность народной художественной культуры или ее части совершать определенные действия во временном и духовном пространстве по отношению к другим явлениям, присутствующим в нем.

Полифункциональность народной художественной культуры. Первичные (сущностные), вторичные и побочные функции народной художественной культуры. Приоритетные социально-ролевые начала (подфункции) разных типов народной художественной культуры. Утилитарные и эстетические функции.

Тема 5. Соотношение «индивидуального» и «коллективного», «утилитарного» и «эстетического» в народной художественной культуре

Понятия «индивидуальное», «коллективное», «безымянное», «вариативное». Их взаимосвязь с понятиями «мастер», «народный художник», «исполнитель». Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня о коллективном характере фольклора. Разграничение В.Г. Белинским «индивидуального-коллективного» в «Статьях о народной поэзии». Исследования Ю.М. Соколова, К.В. Чистова и др. Определение места и роли народного художника в культуре, путей его взаимодействия с профессиональными художниками.

Причины длительной недооценки индивидуального характера в народной художественной культуре. Трансформация творческой деятельности народного мастера. «Синкретизм человеческой практики» на начальном этапе (А.Ф. Лосев). Кардинальные изменения в соотношении «индивидуальное – коллективное» в XX веке.

Понятия «утилитарное», «эстетическое». Соотношение «утилитарного» и «эстетического» в материальных и духовных формах традиционной культуры.

Тема 6. Типология народной художественной культуры

Типологический подход. Идея разнообразия культур. Н.Я Данилевский «Россия и Европа», О. Шпенглер «Закат Европы», А. Тойнби «Постижение истории», П. Сорокин «Социальная и культурная динамика».

Понятие «картина мира» в работах О. Шпенглера, Э. Фромма, Э. Берна, М. Вебера, А.Я. Гуревича и др.

Изменение картины мира как основа социодинамики народной художественной культуры, трансформации типов народной художественной культуры.

Раздел II. Эволюция народной художественной культуры (историко-культурологический раздел)

Тема 7. Фольклор как самый ранний тип народной художественной культуры

Дохристианский период в становлении народной художественной культуры (до X века).

Истоки фольклора. Ранние формы архаического мышления. Мифологическая этническая картина мира. Работа А.Ф. Лосева «Миф. Число. Сущность». Синкретизм единой художественной культуры.

Семинар (4ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «фольклор». Каковы истоки классического фольклора?
2. Охарактеризуйте понятие «прафольклор» (архаический фольклор).
3. Какие вам известны формы архаического мышления?
4. Что такое «миф», «мифология»? Классификация мифов.
5. Устное народное поэтическое творчество: понятие, роды, жанры, виды.

Рекомендуемая литература:

1. Лосев, А.Ф. Миф. Число, Сущность. – М., 1994.
2. Мифы народов мира. Ч.1. – М., 1996.
3. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII- XXI вв. Традиции и современность. – М., 2013.

Тема 8. Принятие (X-XI вв.) и утверждение христианства на Руси как единой государственной идеологии и изменения в народной художественной культуре (XII-XVII вв.)

Изменение картины мира. Патриархальная семья, община как основа картины мира. Понятие «фольклор». Классический – крестьянский фольклор как основная форма бытования народной художественной культуры.

Русская интеллигенция XIX и XX века (Л. Толстой, Г. Успенский, С. Есенин, Н. Клюев, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин и др.) о роли крестьянства как основного носителя и хранителя духовных устоев жизни России, этнической художественной культуры.

В.Я. Пропп о роли крестьянства как собирателя и хранителя лучших образцов других субкультур.

Понятие «фольклор». Научные школы фольклора XIX - XX вв.

Исследования 60-70-х гг. П.Г. Богатырева, В.Е. Гусева, К.С. Давлетова, М.С. Кагана и др.

«Мусический» и «пластический» фольклор (В.Е. Гусев, М.С. Каган).

Социодинамика фольклора. Архаический, классический, современный фольклор. Функции современного фольклора.

Жанрово-видовая структура фольклора.

Понятие фольклоризма как вторичной (сувенирной, сценической, театрализованной) формы бытования фольклора.

Семинар 2 ч.

Вопросы для обсуждения:

1. Патриархальная семья, община как основа картины мира.
2. Понятие «фольклор». Классический – крестьянский фольклор как основная форма бытования народной художественной культуры.
3. Русская интеллигенция XIX и XX века (Л. Толстой, Г. Успенский, С. Есенин, Н. Клюев, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин и др.) о роли крестьянства как основного носителя и хранителя духовных устоев жизни России, этнической художественной культуры.
4. В.Я. Пропп о роли крестьянства как собирателя и хранителя лучших образцов других субкультур.
5. Научные школы фольклора XIX - XX вв.
6. Исследования 60-70-х гг. XX вв. П.Г. Богатырева, В.Е. Гусева, К.С. Давлетова, М.С. Кагана и др.
7. Понятия «мусический» и «пластический» фольклор (В.Е. Гусев, М.С. Каган).
8. Социодинамика фольклора. Архаический, классический, современный фольклор.
9. Функции современного фольклора.
10. Жанрово-видовая структура фольклора.
11. Понятие фольклоризма как вторичной (сувенирной, сценической, театрализованной) формы бытования фольклора.

Рекомендуемая литература:

1. Беловинский, Л.В. Русские народные ремесла и промыслы.- М., 2010.
2. Лебедев, А.В. Художественный примитив в контексте русской культурной провинции. Вторая половина XVIII - первая половина XIX в.- М., 1995.

Тема 9. Становление городской культуры

Городской «примитив» как второй тип народной художественной культуры. Картина мира городского населения. Исторические трансформации городской художественной культуры. Виды «примитива».

Изучение нового типа культуры в начале XX века. Признание «примитива» полноправным типом культуры в 70-80-е гг. XX века. Исследования В.М. Василенко, Г.С. Островского, А.В. Лебедева, В.Н. Прокофьева и др.

Отличие «примитива» от «примитивизма».

Современный городской «примитив», его виды.

Семинар (1 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте понятие городской «примитив».
2. Как складывалась картина мира городского населения? Чем она отличается от традиционной сельской картины мира?
3. В чем состоит отличие «примитива» от «примитивизма»?
4. Расцвет городской культуры в XVII в.
5. Петровские преобразования и изменения в народной художественной культуре.
6. Послепетровская эпоха (XVIII – начало XIX в.)

Рекомендуемая литература:

3. Беловинский, Л.В. Русские народные ремесла и промыслы.- М., 2010.
4. Лебедев, А.В. Художественный примитив в контексте русской культурной провинции. Вторая половина XVIII - первая половина XIX в.- М., 1995.

Тема 10. Народная художественная культура во второй половине XIX века. Любительство как третий тип в развитии народной художественной культуры

Причины появления любительства. Термин «любительство». Основные отличительные особенности. Виды любительства.

Исследование феномена современного любительства в работах Л.А. Гордона, Б.А. Грушина, Л.Н. Когана, Н.Г. Михайловой, Ю.А. Стрельцова, Н.И. Шаталовой, В.С. Цукермана и др.

Семинар (1 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Народная художественная культура во второй половине XIX в.
2. Каковы причины появления любительства как типа народной художественной культуры?
3. Что означает термин «любительство»?
4. Каковы отличительные особенности и история развития любительства?

Рекомендуемая литература:

1. Михайлова, Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. – М., 2006.
2. Ильясова, Р.Х. Народное художественное творчество: любительский театр XVIII - XX вв. – Тамбов, 2002.

Тема 11. Народная художественная культура в XX веке. Художественная самодеятельность как тип народной художественной культуры

Понятие «художественная самодеятельность». Художественная самодеятельность как социально-организованное творчество, ориентированное на воспроизводство и развитие существующих образцов элитарной, массовой и фольклорной культуры. Сравнительный анализ (профессиональное искусство, любительство, фольклор). История изучения. Функции.

Предпосылки и история зарождения художественной самодеятельности. Основные этапы развития. Современное состояние.

Жанрово-видовая структура художественной самодеятельности.

Фольклор и художественная самодеятельность.

Семинар (1 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Народная художественная культура в XX в.
2. Охарактеризуйте художественную самодеятельность как тип народной художественной культуры.
3. Каковы причины зарождения и основные этапы истории развития?
4. Что представляет собой жанрово-видовая структура художественной самодеятельности?
5. Чем отличается художественная самодеятельность и фольклор?

Рекомендуемая литература:

1. Михайлова, Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. – М., 2006.

Раздел III. Взаимодействие искусств в традиционной художественной культуре

Тема 12. Обрядово-зрелищные формы

Место каждого из видов искусств в народной культуре на разных этапах развития.

Понятие синкретизма.

Взаимосвязь эстетики язычества с невербальными элементами искусства, зрелищами. Синтез искусств на начальном этапе.

Трансформация народной обрядово-зрелищной культуры в связи с приходом и утверждением на Руси христианства. Начало жанрово-видового разграничения народного искусства. Влияние на церковное и светское искусство.

Тема 13. Народная художественная культура в традиционных праздниках и обрядах

Традиционный народный календарный праздник как комплекс магических обрядов, ритуальных действий и представлений. Языческие праздники и обряды, их трансформация с приходом христианства. Народный месяцеслов – бытовые святцы.

Календарные циклы. Зимний цикл. Происхождение, языческий и христианский смысл праздников. Обряды святочного цикла: Рождество, Васильев вечер, Крещение. Сретение господне – первая встреча весны. Смешение христианских и аграрно-магических обрядов. Масленичный цикл как канун весны.

Весенний цикл. Праздники и обряды, связанные с приходом весны. Происхождение, языческий и христианский смысл праздников. Весенне-летние праздники: Сороки, Благовещение, Вербное воскресенье, Красная горка.

Летний цикл. Языческие корни обрядового цикла. Троица, Празднование Ивана Купалы и Ильина дня.

Осенний цикл. Происхождение, языческий и христианский смысл праздников. Основные праздники и обряды. Ильин день, три Спаса – медовый, яблочный и ореховый (хлебный). Покров Пресвятой Богородицы.

Семинар (1 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Традиционные праздники и обряды как отражение ментальности народа.
2. Календарные циклы: зимний, весенний, летний, осенний. Основные праздники и обряды. Фольклорное сопровождение.

Рекомендуемая литература:

1. Блинова, Г.П. Народная художественная культура: русские народные праздники (Теория и история). – М., 2011.
2. Блинова, Г.П. Истоки русских праздников и обрядов. – М., 2008.

3. Гагин, В.Н. Праздник как феномен культуры/Культура России. Вып. 7. – М., 1998.
4. Забылин, М.М. Русский народ: Его обычаи, предания, обряды. – М., 2003.

Тема 14. Современные тенденции социодинамики фольклора как явления народной художественной культуры

Актуализация фольклорных традиций в 90-е гг. XX века. Исследования, выявляющие мнение населения о территориальном бытовании фольклорных форм народной художественной культуры. Методика исследований.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Тема 15. Фольклор в системе художественных предпочтений современного человека

Параметры исследования. Основные предпочтения. Значимость народной художественной культуры для жителей сельской местности. Доминирование вторичных форм фольклора в современных условиях.

Семинар (1 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Параметры исследования.
2. Основные предпочтения.
3. Значимость народной художественной культуры для жителей сельской местности.
4. Доминирование вторичных форм фольклора в современных условиях.

Рекомендуемая литература:

Михайлова, Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. – М., 2006.

Проведение опросов населения по темам 14, 15.

Раздел IV. Основные виды народного художественного творчества (художественно-эстетический раздел)

Тема 16. Народное художественное творчество. Бытовые формы НХТ

Понятие «творчество». Концепция творчества Н.А. Бердяева. Исследования А.Я. Пономарева, Г.А. Праздниковой, Л.Я. Вейнгеровой, Д.Д. Гурьева.

Л. Коган, М. Иовчук, В.С. Цукерман, Л.И. Михайлова о народном художественном творчестве.

Народное художественное творчество как механизм развития, процесс движения от традиции к новизне. Взаимосвязь и отличие понятий «народное художественное творчество» и «народная художественная культура». Основные направления народного художественного творчества: утилитарно-бытовое и социально-организованное. Их различия.

Бытовые формы народного художественного творчества. Компилятивность состава бытового творчества. Полисоциальность, эклектичность, жанровая неопределенность, мозаичность, полиэстетичность бытового художественного творчества.

Тема 17. Родовые свойства народного художественного творчества

Общность признаков для различных видов народного художественного творчества: самодеятельный, любительский, массовый характер творчества. Национальный по форме и общечеловеческий по содержанию и мотивам характер народного художественного творчества. Диалектическая взаимосвязь данных признаков в произведениях народного художественного творчества.

Тема 18. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество, его основные виды и символика

Понятие народное «декоративно-прикладное творчество». Утилитарно-эстетический характер творчества. Народные промыслы.

Основные виды декоративно-прикладного творчества. Резьба по дереву. Абрамцевско-кудринская и богородская резьба.

Роспись по дереву. Московская, Нижегородская, Вятская школы росписи.

Роспись по металлу (Тагильская, Жостовская, Московская).

Роспись по эмали (Ростовская финифть).

Художественная обработка металла (Кубачинский промысел).

Художественная керамика. Гжель, Скопин и др.

Лаковая миниатюра. Федоскино, Палех, Мстера.

Кружевоплетение (Вятское, Вологодское).

Понятие «изобразительное творчество». Основные традиционные формы народного изобразительного творчества. Использование росписи в оформлении русского жилища (настенной, потолочной). Иконопись. Традиции русской иконописи.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризовать понятие народное «декоративно-прикладное творчество».
2. Что означает утилитарно-эстетический характер творчества?
3. Что такое народные промыслы?
4. Охарактеризовать основные виды декоративно-прикладного творчества.
5. Охарактеризовать понятие «изобразительное творчество».
6. Каковы основные традиционные формы народного изобразительного творчества?

Рекомендуемая литература:

1. Абдулатипов, Р.Г. Народы моей России: лица и костюмы. – М., 2008.
2. Беловинский, Л.В. Русские крестьянские ремесла и промыслы. – М., 2010.
3. Блинова, Г.П., Белая, Е.Б. Русское народное декоративно-прикладное искусство. - М., 2012.
4. Каргин, А.С. Народное художественное творчество: Структура. Формы. Свойства. – М., 1990.
5. Народные художественные промыслы России /сост. В.П. Антонов. – М., 2000.
6. Народное искусство России /Авт.-сост. А.Н. Кондрашов. – М., 2002.
7. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII и XXI вв. Традиции и современность.- М., 2013.
8. Поверин, А.И. Народная игрушка. - М., 2013.

Тема 19. Народный орнамент. Символика русской вышивки

Древняя символика орнамента.

Русская вышивка как вид декоративно-прикладного творчества. Традиционные вышивальные центры и виды вышивки. Крестецкий район Новгородской области («Крестецкая строчка»); Ивановская область («Ивановская строчка»); золотое шитье (г. Торжок Тверской области); цветная гладь Владимирской области; белая гладьевая вышивка Мстеры; цветная двусторонняя вышивка гладью («Александровская вышивка», г. Александров Владимирской области); Рязанская вышивка и др.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Что означает древняя символика орнамента?
2. Охарактеризуйте русскую вышивку как вид декоративно-прикладного творчества.
3. Охарактеризуйте традиционные вышивальные центры и виды вышивки.

Рекомендуемая литература:

1. Буткевич, Л.М. История орнамента. – М., 2010.
2. Абдулатипов, Р.Г. Народы моей России: лица и костюмы. – М., 2008.
3. Беловинский, Л.В. Русские крестьянские ремесла и промыслы. – М., 2010.
4. Каргин, А.С. Народное художественное творчество: Структура. Формы. Свойства. – М., 1990.
5. Народные художественные промыслы России /сост. В.П. Антонов. – М., 2000.

Тема 20. Фольклорный театр как вид народного творчества

Понятие «фольклорный театр». Обрядово-зрелищные формы как источник зарождения народного театра. Ряжение, игры, «медвежья потеха». Скоморошество.

Виды фольклорного театра: кукольный театр марионеток и «Петрушка», балаганный театр, раек, настенный лубочный театр, народная драма.

М.М. Бахтин о народной смеховой культуре.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте понятие «фольклорный театр».
2. Охарактеризуйте обрядово-зрелищные формы как источник зарождения народного театра.
3. Что такое ряжение, игры, «медвежья потеха», скоморошество?
4. Назовите виды фольклорного театра.

Рекомендуемая литература:

1. Стрельцов, Ю.А., Стрельцова, Е.Ю. Русский народный театр. Историко-культурные очерки. – М., 2013.
2. Ильясова, Р.Х. Народное художественное творчество: любительский театр XVIII - XX вв. – Тамбов, 2002.

Тема 21. Народное хореографическое искусство, его магический характер

Древние истоки народных танцев. Танцевальные элементы в древнейших обрядово-зрелищных формах. Пляски скоморохов. Свистопляски.

Русские народные танцы: их происхождение, художественно-эстетические особенности, традиционные образы и формы бытования.

Хороводы, их виды и роль в традиционной русской культуре.

Пляски (одинокые, парные, русская карусель).

Региональные особенности народного танцевального творчества.

Народные танцы в репертуаре любительских и профессиональных хореографических коллективов.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы древние истоки народных танцев?

2. Наличие танцевальных элементов в древнейших обрядово-зрелищных формах. Пляски скоморохов. Свистопляски.
3. Охарактеризуйте русские народные танцы: их происхождение, художественно-эстетические особенности, традиционные образы и формы бытования.
4. Каковы региональные особенности народного танцевального творчества?

Рекомендуемая литература:

1. Ткаченко, Народный танец. – М., 1967.
2. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. – М., 2002, 2004.
3. Климов, А. Основы русского танца. – М., 1994.
4. Народное танцевальное творчество/Образование. Понятийно-концептуальный модуль. all/Refs.net.

Тема 22. Народное зодчество

Каменное и деревянное зодчество. Жилище. Общественные здания. Культовое зодчество.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы характерные черты древнерусского зодчества?
2. Охарактеризуйте каменное и деревянное зодчество на Руси.

Рекомендуемая литература:

1. Забелин, М. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. – М., 1990.
2. Скоробогачева, Е.А. Искусство русского Севера. – М., 2008.

Тема 23. Устное поэтическое творчество

Взаимосвязь фольклора с другими видами народного художественного творчества, этнической картиной мира, древнеславянской мифологией, традиционным укладом жизни и историей народа.

Отличие фольклора и литературы. Поэтика фольклора.

Основные роды, виды и жанры фольклора. Обрядовая и необрядовая поэзия.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте понятие «фольклор». История происхождения термина.
2. Взаимосвязь фольклора с другими видами народного художественного творчества, этнической картиной мира, древнеславянской мифологией, традиционным укладом жизни и историей народа.
3. В чем состоит отличие фольклора от литературы?
4. Поэтика фольклора.
5. Охарактеризуйте основные роды, виды и жанры фольклора.

Рекомендуемая литература:

1. Афанасьев, А.Н. Мифы, поверья и суеверия древних славян. В 3-х тт. – М., 2002.
2. Афанасьев, А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3-х тт. – М., 1995.
3. Зуева, Т.В. Русский фольклор: Словарь – справочник. – М., 2002.

4. Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках. - М., 2001.
5. Страна высоких вдохновений. Фольклор и литературные памятники России. – М., 2009.

Тема 24. Народное песенное творчество

Понятие «народное песенное творчество». Песня как музыкально-поэтическая форма народной художественной культуры.

Жанрово-видовая структура песенного творчества. Обрядовое и необрядовое песенное творчество. Лирические, семейные, трудовые, военные песни, песни о неволе.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте понятие «народное песенное творчество».
2. Что представляет собой песня как музыкально-поэтическая форма народной художественной культуры?
3. Какова жанрово-видовая структура песенного творчества?
4. Охарактеризуйте обрядовое и необрядовое песенное творчество.

Рекомендуемая литература:

1. Народное песенное творчество/сост. Г.В. Паринова. – М., 2014.
2. Народное музыкальное творчество/Отв. ред. О.А. Пашина. – М., 2005.
3. Толмачев, Ю.А. Народное музыкальное творчество. – Тамбов, 2006.

Тема 25. Народные музыкальные инструменты

Понятие «народная музыка». Виды народных музыкальных инструментов. Клавишно-духовые инструменты. Ударные инструменты. Струнные инструменты. Духовые инструменты.

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте понятие «народная музыка».
 2. Какие вам известны виды народных музыкальных инструментов?
- Охарактеризуйте каждый вид.

Рекомендуемая литература:

1. Народное музыкальное творчество/Отв. ред. О.А. Пашина. – М., 2005.
2. Руднева, А.В. Русское народное музыкальное творчество. – М., 1994.
3. Толмачев, Ю.А. Народное музыкальное творчество. – Тамбов, 2006.
4. Щуров, В.М. Стилиевые основы русской народной музыки. – М., 1998.

Тема 26. Профессиональный статус носителей и специалистов народной художественной культуры

Причины и значимость определения профессионального статуса носителей и специалистов народной художественной культуры. Понятие профессионализма в народной художественной культуре как качественной оценки эстетического характера произведений, создаваемых и функционирующих в народной культуре. Определение уровня профессионального мастерства и социального статуса среди других видов профессий.

Основные формы профессионального обучения в народном искусстве (семейное обучение, ученичество, учебные заведения). Виды и роль учебных заведений, обучающих по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Семинар (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие профессионализма в народной художественной культуре как качественной оценки эстетического характера произведений, создаваемых и функционирующих в народной культуре.

2. Определение уровня профессионального мастерства и социального статуса среди других видов профессий.

3. Основные формы профессионального обучения в народном искусстве (семейное обучение, ученичество, учебные заведения).

4. Виды и роль учебных заведений, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Рекомендуемая литература:

1. Каргин, А.С. Народная художественная культура. – М., 1997.

2. Максимович, В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования: на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства: Автореф. дисс. доктора пед. наук. – М., 2000.

3.

Раздел V. Возрождение народной художественной культуры в современных условиях (организационно-методический раздел)

Тема 27. Научно-методическое обеспечение развития народного художественного творчества

Система научно-методического обеспечения народного художественного творчества. История формирования системы.

Начало методической деятельности в 20-х гг. XX века. Разработка общих принципов методики, конкретных форм, методов изучения народного художественного творчества, создания условий для творческого самовыражения.

Этапы развития методической деятельности.

Основные структурные элементы организации методической деятельности (центральные клубы, показательные клубные учреждения, культкомиссии, комитеты на предприятиях и т.п.). Организация Всероссийского дома народного творчества.

Виды научно-методической деятельности (развитие сети коллективов, проведение праздников, консультирование, разработка методических рекомендаций, проектная и издательская деятельность и др.).

Виды научно-методического обеспечения (аналитические и информационные сборники).

Тема 28. Народное художественное творчество в современных условиях: проблемы и перспективы развития

Место самодеятельного творчества в современной жизни. Художественные самодеятельные коллективы как продолжатели традиций русского народа. Особенности современного творчества любителей.

Необходимость сохранения национального самосознания, духовного наследия предков в условиях полиэтнической России. Основные проблемы (экономический фактор, подготовка кадров и др.).

Поддержка государством и обществом народных художественных промыслов.

Повышение роли института семьи и системы образования в сохранении и развитии народной художественной культуры. Этнохудожественное образование.

Повышение роли досуговых учреждений в современной системе сохранения и возрождения народного художественного творчества.

Совершенствование правовых основ организации народного художественного творчества в культурно-досуговых и образовательных учреждениях.

Тема 29. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению и развитию национальных культур

Процесс развития международного культурного сотрудничества в сфере народной культуры. Международные нормативные акты ЮНЕСКО. Сохранение и развитие самобытных традиций этнических культур народов мира.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основная цель образовательных технологий - формирование компетенций обучающихся с помощью традиционных и инновационных подходов к процессу обучения (деловые игры, круглые столы, компьютерное тестирование, компьютерное моделирование и др.) В учебном процессе используются опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации, лекция с использованием видеоматериалов, дискуссии на семинарах и др. Обучение проводится с использованием интерактивных технологий: лекций-презентаций, практических занятий, активных методов обучения, информационно-коммуникационных технологий и электронных средств учебного назначения. Предполагается самостоятельная работа студентов, направленная на закрепление практических навыков.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

На 1-м занятии осуществляется входной контроль в виде контрольной работы/беседы.

Вопросы для входного контроля:

1. Как вы понимаете, что входит в понятия «народная культура», «народная художественная культура»?
2. Какие ценности лежат в основе народной художественной культуры?
3. Какие вам известны народные традиции, обряды, праздники?
4. Можно ли говорить о существовании в настоящее время народной художественной культуры?
5. Какие книги по истории народной художественной культуры вами прочитаны?
6. Как связана народная художественная культура и повседневная культура народа?

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с 4-й недели 1 –го семестра, на 2 неделе 2 и 3-го семестров на семинарах. Рубежный контроль осуществляется на 8- 9-й неделе каждого семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса в завершение изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в 1-м семестре проводится в форме экзамена, во 2-м семестре в форме курсовой работы, в 3-м семестре итоговая аттестация в форме экзамена.

Вопросы для рубежного контроля (1-й семестр изучения)

По вариантам:

1. Назовите известных вам специалистов в области НХК
2. Определите понятия:
 - культура народная культура
 - этнос, народ народ, нация

- архаическая культура традиционная культура
- современная культура аутентичная культура
- художественная культура народная художественная культура

Вопросы для рубежного контроля (2-й семестр изучения)

По вариантам:

1. Определите понятия «фольклор», «любительство», «художественная самодеятельность», «народное художественное творчество».
2. Назовите и охарактеризуйте родовые черты народного художественного творчества.
3. Как соотносятся понятия «коллективное» и «индивидуальное», «утилитарное» и «эстетическое»?

Вопросы для рубежного контроля (3-й семестр изучения)

1. Перечислите основные виды народного декоративно-прикладного творчества.
2. Охарактеризуйте народный театр как вид народного художественного творчества.
3. Назовите духовые народные инструменты.
4. Назовите струнные народные инструменты.
5. Какие символические образы русской вышивки вам известны?
6. Какие виды народного зодчества вам известны?

Реферат

Критерии оценки качества знаний студентов:

Для получения оценки «отлично» за реферат (контрольную работу) студент должен продемонстрировать знания:

- о теории и истории исследуемого предмета;
- об этапах его развития и современном состоянии;
- о перспективах развития;
- об основных понятиях, связанных с народной художественной культурой.

умения:

- анализировать явления народной художественной культуры;
- отличать произведения народной художественной культуры и произведения профессиональной и массовой художественной культуры;
- определять типы, виды, жанры народной художественной культуры.

Для получения оценки «хорошо» за реферат (контрольную работу) студент должен продемонстрировать знания:

- о теории и истории исследуемого предмета;
- об этапах его развития и современном состоянии;
- об основных понятиях, связанных с народной художественной культурой.

умения:

- анализировать явления народной художественной культуры;
- отличать произведения народной художественной культуры и произведения профессиональной и массовой художественной культуры.

Для получения оценки «удовлетворительно» за реферат (контрольную работу) студент должен продемонстрировать знания:

- о теории и истории исследуемого предмета;

умения:

- анализировать явления народной художественной культуры.

Примерные темы рефератов:

1. Дохристианский период в становлении народной культуры.
2. Охотничьи обряды и их роль в единении и сплочении людей.
3. Переход к земледелию и рождение крестьянской культуры.
4. Земледельческий календарь как энциклопедия русской жизни.
5. Принятие христианства на Руси, его распространение и утверждение на русской земле.
6. Двоеверие в России и изменения в народной культуре.
7. Утверждение христианства как единой государственной религии и его влияние на русскую народную культуру.
8. Петровские преобразования в России и изменения в народной культуре.
9. Крестьянская культура как основа становления городской культуры.
10. Становление городской (сословной) культуры и ее отличительные свойства.
11. Ценностные ориентации, сложившиеся в купеческой культуре.

Примерные темы контрольных работ:

1. Народная художественная культура в XX веке.
2. Возрождение народной художественной культуры в конце XX - начале XXI века.
3. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению национальных культур.
4. Региональные программы возрождения народной культуры.
5. Научные исследования по проблемам возрождения народной художественной культуры.
6. Анализ современных публикаций в периодической печати по проблемам сохранения национальных культур в России.
7. Анализ современных теле- и радиопередач по проблемам сохранения народной культуры.
8. Предложения по совершенствованию работы по сохранению национальных культур народностей России.

Курсовая работа

Курсовая работа выполняется во втором семестре. Студенты выбирают тему из числа тем, предложенных кафедрой, и публично защищают в период, предшествующий экзамену по данному курсу.

В течение семестра студенты отчитываются о ходе выполнения курсовой работы.

Законченная курсовая работа представляется на кафедру народной художественной культуры для рецензирования и оценки в установленные сроки.

6.1. Система оценивания

Подведение итогов проводится по пятибалльной системе, согласно следующей таблице, что позволяет определить группы студентов по уровню готовности к освоению предмета и отработать методику обучения.

<i>Уровень готовности студентов к изучению профессиональной дисциплины</i>	<i>Критерии готовности</i>
Высокий	Широкий кругозор, умение участвовать в дискуссии, отстаивать свою позицию, наличие профессионального

	интереса.
Средний	Наличие несистемных знаний, эпизодическое участие в дискуссии, умение доказательно отстаивать свою точку зрения на проблемные вопросы, наличие интереса к будущей профессиональной деятельности
Низкий	Знания поверхностны, неумение участвовать в обсуждении вопросов, отказ от дискуссии, интерес к профессии сформирован не достаточно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные темы курсовых работ:

1. Мифология восточных славян как источник народной художественной культуры.
2. Народная художественная культура в традиционных календарных праздниках и обрядах.
3. Художественные промыслы России как часть народной художественной культуры.
4. Русский земледельческий календарь как энциклопедия русской жизни.
5. Поэтическое наследие русской народной художественной культуры.
6. Русский героический эпос: отличительные особенности.
7. Русский фольклор: понятие и сущность.
8. Педагогические традиции народного художественного творчества.
9. Жанрово-видовое своеобразие русской народной поэзии.
10. Символика в русских народных песнях.
11. Культурно-историческое своеобразие игровой культуры русского народа.
12. Поэтические традиции народной художественной культуры (определенной области).
13. Традиционные праздники и обряды как отражение ментальности народа.
14. Связь народных традиций воспитания с народными праздниками.
15. Роль устного народного творчества в народной художественной культуре.
16. Игра как одна из форм народного художественного творчества.
17. Народная хореография как основа хореографической культуры общества.
18. Народное зодчество в русской культуре.
19. Жанровые разновидности народного песенного творчества.
20. Народное декоративно-прикладное творчество как составная часть народной культуры.

21. Зимние святки и их роль в становлении русской ментальности.
22. Русская масленица как выражение характера русского народа.
23. Сохранение и возрождение народной художественной культуры в рамках учреждений культуры российских регионов.
24. Поэтика русского фольклора.

Примерные вопросы для подготовки к экзамену (2 семестр):

1. Предмет, теоретические основы курса «Теория и история народной художественной культуры».
2. Задачи курса «Теория и история народной художественной культуры».
3. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения курса «Теория и история народной художественной культуры».
4. Основные научные исследования в области теории и истории народной художественной культуры.
5. Основные понятия в области народной художественной культуры.
6. Актуальные задачи сохранения и развития традиций народной художественной культуры в современных условиях.
7. Сущность народной художественной культуры.
8. Структура современной народной художественной культуры.
9. Функции народной художественной культуры.
10. Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса.
11. Соотношение понятий «народное художественное творчество», «фольклор», «любительство», «самодеятельное художественное творчество».
12. Народные художественные традиции календарных праздников (по выбору).
13. Семейно-бытовые праздники как главное средство передачи народных традиций от поколения к поколению.
14. Традиционные народные календарные праздники: проблемы изучения и возрождения в современных условиях.
15. Мифологические истоки народной художественной культуры.
16. Системный подход к анализу понятия «народная художественная культура». Определение понятий «культура», «народная культура», «художественная культура», «народная художественная культура», «народное художественное творчество».
17. Историческая трансформация структуры народной художественной культуры.
18. Народная художественная культура как полифункциональное явление.
19. Роль православия в развитии народной художественной культуры.
20. Понятия «традиционная», «современная» культура.
21. Виды, роды и жанры фольклора.
22. Характерные черты фольклора.
23. Основные функции фольклора.
24. Основные исторические этапы формирования и развития фольклора.
25. Отличие фольклора от художественной литературы.
26. Русский героический эпос как часть народной художественной культуры.
27. Поэтика русского фольклора.
28. Понятие «неофольклор».
29. Научные школы изучения фольклора.
30. Соотношение «индивидуального» и «коллективного» в народной художественной культуре.
31. Соотношение «утилитарного» и «эстетического» в народной художественной культуре.
32. Охарактеризуйте понятие «фольклоризм». Формы фольклоризма.

33. Разработка типологического подхода в работах известных культурологов и социологов. Применение типологического подхода в теории и истории НХК.
34. Типы народной художественной культуры.
35. Фольклор как самый ранний тип народной художественной культуры.
36. Фольклор как отражение этнической «картины мира».
37. Дохристианский период в развитии народной художественной культуры.
38. Термины «высокое» и «низовое» искусство.
39. Понятия «архаическая», «аутентичная» культура.
40. Формы архаического мышления: анимизм, тотемизм, магизм, антропоморфизм.

**Вопросы для подготовки к итоговому экзамену по курсу
*«Теория и история народной художественной культуры»***

1. Актуальные задачи сохранения и развития традиций народной художественной культуры в современных условиях.
2. Структура современной народной художественной культуры.
3. Сущность и функции народной художественной культуры.
4. Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса.
5. Роль и место народного художественного творчества в структуре народной художественной культуры.
6. Понятие о видах, жанрах и формах народного художественного творчества.
7. Понятия «архаическая», «аутентичная» культура.
8. Понятия «традиционная», «современная» культура.
9. Соотношение понятий «народное художественное творчество», «фольклор», «любительство», «самодельное художественное творчество».
10. Народные художественные традиции календарных праздников (по выбору).
11. Семейно-бытовые праздники как главное средство передачи народных традиций от поколения к поколению.
12. Традиционные народные календарные праздники: проблемы изучения и возрождения в современных условиях.
13. Самодельный, любительский характер народного художественного творчества.
14. Массовый характер народного художественного творчества. Отличие от массовой культуры.
15. Мифологические истоки народной художественной культуры.
16. Системный подход к анализу понятия «народная художественная культура». Определение понятий «культура», «народная культура», «художественная культура», «народная художественная культура», «народное художественное творчество».
17. Историческая трансформация структуры народной художественной культуры. Современная структура народной художественной культуры.
18. Народная художественная культура как полифункциональное явление.
19. Роль православия в развитии народной художественной культуры.
20. Типология народной художественной культуры.
21. Фольклор как самый ранний тип народной художественной культуры.
22. Фольклор как отражение этнической «картины мира».

23. Понятие «неофольклор».
24. Виды, роды и жанры фольклора.
25. Характерные черты и основные функции фольклора.
26. Отличие фольклора от художественной литературы.
27. Поэтика русского фольклора.
28. Основные исторические этапы формирования и развития фольклора.
29. Научные школы изучения фольклора.
30. Соотношение «индивидуального» и «коллективного», «утилитарного» и «эстетического» в народной художественной культуре.
31. Соотношение понятий «неофольклор», «фольклоризм». Формы фольклоризма.
32. Понятие городской «примитив». Отличие «примитива» и «примитивизма».
33. Понятие «любительство». Основные исторические этапы развития любительства в России.
34. Бытовые формы народного художественного творчества. Фольклор и любительство: общее и особенное.
35. Понятие «художественная самодеятельность».
36. Основные исторические этапы развития художественной самодеятельности. Современная художественная самодеятельность.
37. Формы организации и функции художественной самодеятельности.
38. Сходства и отличия сущностных черт фольклора и художественной самодеятельности.
39. Народное декоративно-прикладное и изобразительное творчество.
40. Профессиональный статус носителей и специалистов народной художественной культуры. Формы профессионального обучения в народном искусстве.
41. Народное художественное творчество в современных условиях: проблемы и перспективы развития.

Требования к экзаменам по курсу «Теория и история народной художественной культуры»:

- В конце второго, четвертого семестра студенты сдают экзамен по всем пройденным разделам.
- Во время экзамена студенту необходимо показать устойчивые знания теоретического материала и умение владеть практическими навыками анализа теоретического материала и его применения к конкретным явлениям народной художественной культуры, умение владеть практическими навыками работы с первоисточниками.
- **Примерный перечень вопросов к экзамену** составляется из контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов по материалу семестра и должен отражать приобретаемые компетенции.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Блинова, Г.П. Народная художественная культура: русские народные праздники
Стрельцов, Ю.А., Стрельцова, Е.Ю. Русский народный театр. Историко-культурные очерки. – М., 2013.

Стрельцова, Е.Ю. Этнохудожественная культурология: уч. пособ. Ч.1.- М.: МГУКИ, 2004.
Стрельцов, Ю. А. Русский народный театр [Текст] : историко-культ. очерки : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 071500 - "Нар. худож. культура" : квалификация: бакалавр, магистр / Ю. А. Стрельцов, Е. Ю. Стрельцова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 150 с. - Библиогр.: с. 144-150. - ISBN 978-5-94778-322-3 : 150-.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Интернет-ресурсы:

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека.

Электронные ресурсы по дисциплине:

1. Народное художественное творчество/Образование. Понятийно-концептуальный модуль.- URL: all/Refs.net.
2. Народная художественная культура. – URL: reftrend.ru.
3. Народная художественная культура. – URL: severberesta.ru.
4. Косов, Г.В. Теория народной художественной культуры. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - – URL: www.twirpx.com/file/235825.
5. Маслова, Г.С. Орнамент русской вышивки как историко-этнографический источник. – URL: hnh.ru/culture/Russian_folk_ornament.
6. Русские узоры, орнамент, символика, значения. – URL: solium.ru.

- Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

В процессе изучения дисциплины важно не только изучение теоретических вопросов, но и ознакомление с достаточным количеством произведений народного художественного творчества. Для этого в программе курса большое место отводится самостоятельной работе студентов.

В рамках курса «Теория и история народной художественной культуры» предоставляется возможность обогатить свои представления научными данными, научными подходами к постижению народной художественной культуры и достичь более

глубокого понимания народного творчества как отражения народного мировоззрения, этических и эстетических сторон жизни.

Следует особое внимание обратить на источниковую базу, жанрово-видовую структуру, историю развития типов НХК.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы, как подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, семинару, подготовка к дискуссии, написание реферата, курсовой работы и др.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с углубленным изучением дополнительной литературы. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала с представлением презентации.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

<i>№ п/п</i>	<i>Темы Дисциплины</i>	<i>Форма самостоятельной работы</i>	<i>Трудоемкость в часах</i>
1	Раздел 1. Понятийно-концептуальный раздел. Введение	Изучение обязательной учебной литературы (см. список в программе)	4
2	Основные понятия и научные исследования в области художественной и народной художественной культуры	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	4
3	Структура НХК как целостного явления	Изучение учебной литературы (см. список в программе)	4
4	Сущность и функции НХК	Изучение учебной литературы (см. список в программе)	8
5	Соотношение «индивидуального» и «коллективного», «утилитарного» и «эстетического» в НХК	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	4
6	Типология НХК	Изучение обязательной учебной литературы (см. список в программе). Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	10
7	Раздел 2. Эволюция народной художественной культуры (историко-культурологический раздел) Фольклор как самый ранний тип НХК. Дохристианский период в становлении народной художественной культуры (до X в).	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	10

8	Принятие (X – XI в.в.) и утверждение христианства на Руси как единой государственной идеологии и изменения в НХК (XII – XVII вв.).	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов	6
9	Становление городской культуры («примитив»). Петровские преобразования и изменения в НХК, послепетровская эпоха (XVIII – начало XIX в.)	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов	10
10	Народная художественная культура во второй половине XIX в. Любительство как третий тип в развитии НХК	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов	10
11	НХК в XX веке. Художественная самодеятельность как тип НХК.	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов	10
12	Раздел 3. Взаимодействие искусств в традиционной художественной культуре Обрядово-зрелищные формы	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов	6
13	Народная художественная культура в традиционных праздниках и обрядах. Календарные циклы	Работа с текстами, дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов	10
14	Современные тенденции социодинамики фольклора как явления народной художественной культуры	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов	6
15	Фольклор в системе художественных предпочтений современного человека	опрос населения	6
16	Раздел 4. Основные виды народного художественного творчества (художественно-эстетический раздел) Понятие «народное художественное	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	6

	творчество». Бытовые формы НХТ		
17	Родовые свойства НХТ (массовый, любительский, самодеятельный характер и др.)	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	6
18	Декоративно-прикладное и изобразительное творчество, его основные виды и символика.	Экскурсия во Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства	6
19	Народный орнамент. Символика русской вышивки	Экскурсия во Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства	4
20	Фольклорный театр как вид народного творчества	Посещение этнографического театра	4
21	Народное хореографическое искусство, его магический характер	Посещение этнографического театра	4
22	Народное зодчество	Поездка в Этномир	4
23	Устное народное поэтическое творчество	Работа с текстами	4
24	Народное песенное творчество	Работа с текстами	4
25	Народные музыкальные инструменты	Посещение музея музыкальных инструментов	4
26	Профессиональный статус носителей и специалистов НХК.	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	5
27	Раздел V. Возрождение народной художественной культуры в современных условиях (организационно-методический раздел) Научно-методическое обеспечение развития народного художественного творчества	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	5
28	Народное художественное творчество в современных условиях: проблемы и перспективы развития	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из специализированных журналов, сети Интернет	5
29	Деятельность Юнеско по сохранению национальных культур	Работа с дополнительной литературой. Реферирование публикаций и статей из	5

		специализированных журналов, сети Интернет	
--	--	--	--

Задания и рекомендации для самостоятельной работы студентов очной/заочной формы обучения

При изучении курса необходимо проанализировать основные термины, связанные с народной художественной культурой, научную литературу по данной проблематике, обратить внимание на исторические этапы развития народной художественной культуры, проблему сохранения и развития народной художественной культуры, основные международные и государственные акты по сохранению народной художественной культуры.

Содержание разделов дисциплины

Вводная тема 1. Предмет, теоретические основы и задачи курса. Метод изучения.

Обзор научной литературы

Необходимо рассмотреть предмет, теоретические основы, задачи курса; установить, какие в результате изучения должны быть приобретены компетенции (см. Программу курса).

В основе народной художественной культуры лежат высокие нравственные ценности, выработанные человечеством на протяжении веков. В устном народном творчестве, праздниках и обрядах, народной педагогике четко прослеживаются идеи добра, справедливости, соборности. Поэтому проблемы изучения, сохранения и возрождения традиций, выработанных нашими предшественниками на протяжении веков, становятся предметом данного курса.

Важным методом получения знаний является изучение научной литературы. Студенты должны освоить работы А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», Л.Н. Гумилева «От Руси до России», Г. Гачева «Национальные образы мира», Д.К. Забелина «Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия», В.Е. Гусева «Эстетика фольклора», «Русская народная художественная культура (теоретические очерки)», А. Терещенко «Быт русского народа», М.А. Некрасовой «Народное искусство как часть культуры. Теория и практика», В.И. Чичерова «Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI – XIX вв.», А.С. Каргина «Народное художественное творчество. Формы. Свойства. Структура», В.М. Василенко «Русское прикладное искусство: Истоки и становление», П.Г. Богатырева «Вопросы теории народного искусства» и др.

По данной литературе студенты готовят рефераты и выступают с ними перед аудиторией.

Это лишь некоторые из обязательных для изучения научных работ. Подробный список основной и дополнительной рекомендованной литературы приводится в библиографии.

Студенты в процессе изучения курса должны научиться анализировать научную литературу, сопоставлять точки зрения различных авторов для того, чтобы выработать свое видение проблемы, а также оценить вклад в науку исследователей прошлых лет. Благодаря этим источникам мы имеем возможность осмыслить символику народной художественной культуры, понять смысл старинных обычаев и обрядов, увидеть связь культуры с трудом и бытом человека, осознать его миропонимание и мировоззрение, овладеть научной терминологией и научным видением проблем и перспектив развития народной художественной культуры.

Поэтому реферирование рекомендованной литературы, выделение основополагающих мыслей авторов, понимание сути изложенного материала, подготовка студенческих научных работ (курсовых работ и статей) являются основными требованиями, предъявляемыми к студентам.

Рекомендуемая литература:

1. Концепция художественного образования в Российской Федерации.- М., 2001.
2. Федеральная целевая программа (ФЦП) "Культура России (2012-2018 годы). - М., 2012.

Тема 2. Основные понятия и научные исследования в области народной художественной культуры

Необходимо рассмотреть основные понятия в области художественной и народной художественной культуры.

Понятие «культура» в самом широком смысле слова сводится к совокупности материальных и духовных ценностей. Это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.

Культура включает в себя результаты предметной деятельности людей (орудия труда, произведения искусства), способы человеческого сосуществования (нормы права и морали), а также способности людей, реализуемые в процессе их деятельности (знания, умения, навыки, представления об устройстве мира, способы и формы общения и т.д.).

Народная культура – это коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт, формируются представления об устройстве мира, о месте человека в этом мире, о прошлом и будущем, о желаемом и действительном и т.п.

Важной составляющей народной культуры являются те ценности, которые наработаны в течение веков и которые передавались из поколения в поколение как заветы отцов, как накопленные ими знания об окружающем мире. Именно следование этим ценностям может уберечь народ от деградации, повысить его духовный и нравственный потенциал.

Под художественной культурой общества понимается совокупность созданных и распространяемых в данном обществе художественных ценностей, произведений искусства, а также форм и способов их создания, распространения и бытования. Она включает в себя все виды творческой деятельности человека, различные формы и средства их сохранения, изучения, трансляции.

Народная художественная культура – это творческая деятельность народа, в результате которой появляются произведения искусства, отражающие совокупность знаний, ценностей, норм жизнедеятельности народа, особенности исполнения, хранения, распространения, потребления данных произведений.

Рекомендуемая литература:

1. Программа государственного экзамена «Теория и история народной художественной культуры» по направлению «Народная художественная культура»/ составители Е.Ю. Стрельцова и др. - М., 2015.
2. Алексеев, Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры.- М., 1998.
3. Богатырев, П.Г. Вопросы теории народного искусства.- М., 1971.
4. Гумилев, Л.Н. Этносфера. История людей и история природы.- М., 1993.
5. Гусев, В.Е. Русская народная художественная культура. Теоретические очерки.- СПб., 1993.

Тема 3. Структура народной художественной культуры как целостного явления

Народная художественная культура – открытая полиэлементная система.

Невозможно сводить понятие «народная художественная культура» лишь к крестьянской культуре. В процессе исторического развития неоднократно происходило ее расслоение. Сегодня наряду с традиционной архаической культурой представляют несомненный интерес и другие традиционные и инновационные формы культуры (неофольклор, бытовое художественное творчество, фольклоризм, художественная самодеятельность). Их развитие обусловлено различными социально-политическими, социально-экономическими и психологическими факторами.

Рекомендуемая литература:

1. Милуков, П.Н. Очерки по истории русской культуры. - М., 1994.

Тема 4. Сущность и функции народной художественной культуры

Необходимо обратить внимание на утилитарно-эстетическое назначение народной художественной культуры, на превалирование эстетической составляющей в продуктах духовной культуры, утилитарной составляющей - в произведениях материальной культуры.

Вопрос о функциях народной художественной культуры является наиболее сложным и наименее разработанным в фольклористике, эстетике, педагогике, социологии.

Народная художественная культура полифункциональна. Приоритетными (сущностными) функциями являются сакральные, мифологические, связанные с первичными формами бытования. Выделяются вторичные и побочные функции.

Рекомендуемая литература:

1. Михайлова, Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. – М., 2006.

Тема 5. Типология народной художественной культуры

В истории народной художественной культуры четко прослеживаются линейные и циклические периоды ее развития. Основой для понимания ее сути как сложной многозначной и саморазвивающейся системы является концепция Ю.М. Лотмана о двух типах исторической динамики культуры.

На протяжении веков менялись традиции и обычаи, обряды и праздники, труд и быт людей, что было обусловлено изменениями в социальной сфере, в образе жизни, в становлении миропонимания и мировоззрения, смене религиозных верований и т.п. Поэтому нельзя рассматривать народную художественную культуру как статичное явление. Она прошла в своем развитии сложный путь, и мы можем выделить несколько исторических этапов, которые помогут нам осознать ее динамику, изменения в ее символике и содержании.

Типы:

1. Фольклор.
2. Городской «примитив».
3. Любительство.
4. Художественная самодеятельность.

Рекомендуемая литература:

1. Михайлова, Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. – М., 2006.

Раздел 2. Эволюция народной художественной культуры (историко - культурологический раздел)

Тема 6. Фольклор как самый ранний тип народной художественной культуры

Необходимо обратить внимание на дохристианский период становления народной художественной культуры

Основой изучения мифологических истоков традиционного народного художественного творчества являются труды А.Н. Афанасьева, Е.В. Аничкова, Д.К. Зеленина, Н.И. Костомарова, А.Ф. Лосева и др. Известно, что древнеславянская мифология является отражением языческого мировоззрения, которое представляет собой сложную религиозную систему древних славян. Поэтому, рассматривая историю становления и развития народной культуры, мы обращаемся к глубокой древности, чтобы понять сущность и смысл древних обычаев и обрядов.

Древние славяне верили в родство людей с различными животными, обожествляли явления природы и стихии. В их представлении одухотворенные божества населяли весь окружающий мир, леса и водоемы, и с помощью их образов объяснялся окружающий мир, шел процесс познания происходящих явлений. Наши предки мыслили не отвлеченными понятиями, а образами. Рассмотрение эволюции древних славянских божеств и мифологических персонажей позволяет сделать вывод о том, что эта эволюция шла от простого к сложному.

Верования охотничьей эпохи значительно отличаются от верований земледельческой эпохи. Получение хорошего урожая и обеспечения благополучия всего рода напрямую зависело от дождя, от солнца, от своевременного наступления весны и своевременного посева. Соответственно в сознании людей формируются персонифицированные божества.

Рекомендуемая литература:

1. Андреев, Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. - Л., 1980.
2. Афанасьев, А.Н. Живая вода и вещее слово.- М., 1988.
3. Белякова, Г.С. Славянская мифология. - М., 1995.
4. Лосев, А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М., 1994.

Тема 8. Принятие и утверждение христианства как единой государственной идеологии и изменения в народной художественной культуре

Как известно, крещение Руси в 988 году имело важное политическое и культурное значение, способствуя укреплению ее международного положения. Вместе с тем, изменение общественного сознания, отказ от верований и традиций отцов болезненно был воспринят значительной частью населения. Прошел не один век, пока христианство, пройдя через эпоху двоеверия, становится в России единой государственной религией.

Следует отметить, что первоначальное христианство не признавало никаких праздников и обрядов и боролось со старыми традициями и обычаями, так как они являлись выражением старого отвергнутого языческого мировоззрения.

Напомним широко известное высказывание Ф.Энгельса: «Христианство не знало никаких, вносящих разделение обрядов и процессий классической древности. Отрицая, таким образом, все национальные религии и присущую всем народам обрядность и обращаясь ко всем народам без различия, христианство само становится первой мировой религией».

Стремясь преобразовать языческую сущность народных праздников, церковь заменила народный календарь церковными святцами, в которых в календарном порядке были расположены дни поминовения христианских святых, наиболее значительные события истории церкви и т.д. В результате дни многих народных празднеств совпали с датами поминовения христианских святых, и их празднование стало включать в себя как языческие, так и христианские обряды.

Еще одним результатом стало распространение иконописи.

Рекомендуемая литература:

1. Бунин, П.Д. Происхождение и сущность христианских праздников и обрядов. - Ижевск, 1981.
2. Степанов, Н.П. Народные праздники на Святой Руси. - М. 1992.
3. Экономцев, П. Православие, Византия, Россия. - М., 1988.
4. Белов, А.В. Когда звонят колокола. - М., 1993.

Тема 9. Становление городской культуры

Необходимо рассмотреть Петровские преобразования и их влияние на изменения в народной художественной культуре и послепетровскую эпоху (XVIII XIX вв., процесс формирования так называемого «городского примитива»).

Период XVIII – XIX веков в значительной степени отличается от предшествующего периода. Начало его связано с именем Петра I, его историческими преобразованиями в России, глобальными реформами в области внешней политики, образования, культуры и т.д.

Направленные на модернизацию и европеизацию общества, радикальные реформы Петра I были исторически обусловлены. Изменяя правительственные учреждения, Петр I понимал, что нужны новые грамотные кадры, образованные люди. Так было положено начало новой системе светского образования, открыт ряд новых учебных заведений, в частности школы математических и навигационных наук.

В общественном сознании произошли значительные изменения. Руководствуясь исключительно государственными интересами, Петр I поощрял развитие тех сфер культуры, которые, в первую очередь, были необходимы государству. Развитие науки и новой системы образования и просвещения в свою очередь способствовали формированию светского искусства, широкому распространению массовых празднеств, балов, карнавалов, внедрению бытовых новшеств.

Вместе с тем, в деревянном и каменном зодчестве ярко проявились народные элементы, широко развивалась лаковая миниатюра Владимирских сел Палеха и Мстеры.

XVIII – XIX века можно охарактеризовать как еще один период в развитии народной культуры, который отличается утверждением городской, светской, сословной культуры. Говоря о народных традициях и обычаях, народной художественной культуре, мы имеем в виду не только традиционную крестьянскую, но и городскую культуру, во многом формировавшуюся под влиянием профессиональной культуры.

Рекомендованная литература:

1. Панченко, А.М. Русская культура в канун Петровских реформ. - Л., 1984.
2. Русская художественная культура конца XIX – XX веков.- М., 1988.
4. Русская художественная культура второй половины XIX века. - М., 1988.
5. Захарова О. Ю. История русских балов. - М., 2000.

Тема 10. Любительство как третий тип в развитии народной художественной культуры

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в девятнадцатом веке фольклор развивался в деревне, городской «примитив» - в городе, любительство – везде. В основном были распространены театры; любительства не было в хореографическом народном искусстве. Феномен современного любительства мало исследован.

В современной науке бытуют две точки зрения на любительство. С одной стороны, любительство рассматривается как социально-культурное явление; с другой стороны, это качественная основа самодеятельности или непрофессиональной художественной деятельности.

Рекомендуемая литература:

1. Михайлова, Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. – М., 2006.

Тема 11. Народная художественная культура в XX веке. Художественная самодеятельность как тип народной художественной культуры

XX век представляет для исследователей несомненный интерес. Это особый период в русской истории и русской художественной культуре, время, когда страну сотрясали войны и революционные бури, когда в жизни нашего общества происходили большие социальные перемены. Следует учитывать, что сама эпоха была крайне сложной и противоречивой, что, естественно, наложило свой отпечаток на искусство и литературу, театр и музыку, праздничную культуру и народную обрядность. Вместе с тем, разрушительное воздействие на культуру оказала социальная политика руководства страны. Отделение церкви от государства и школы от церкви, отмена религиозной клятвы и присяги изменили всю общественную жизнь.

В XX веке утвердившийся в России воинствующий атеизм развернул широким фронтом борьбу против христианской культуры. На повестку дня была поставлена задача создания безрелигиозных праздников и обрядов как новых форм ознаменования важнейших событий в жизни человека. С одной стороны, потребность в эстетическом оформлении подобных событий была очевидной и ярко выраженной. С другой, во главу угла была поставлена задача идеологического влияния на людей, и новые, рожденные в эту эпоху традиции и праздники были революционными.

Рассматривая состояние народной художественной культуры в XX веке, необходимо отметить и положительные моменты: широкое развитие художественной самодеятельности, народного творчества и декоративно-прикладного искусства.

Художественная самодеятельность – это уникальное порождение новой культуры, аналогов которому не было во всем мире, принимая во внимание ее масштабы и четкую организацию руководства. Сравнение с профессиональным искусством, любительством, фольклором показывает, что это особое явление, имеющее своеобразные этапы развития.

Народное художественное творчество развивалось по всей стране, созданная сеть методического руководства была направлена на развитие творческих способностей населения. В каждой школе, клубе, доме культуры были созданы кружки по всем основным видам творчества, раз в четыре года проходили смотры художественной самодеятельности по всем видам народного искусства и неизменным заключительным концертом в Москве.

Большое внимание руководством страны уделялось сохранению декоративно-прикладного искусства. Исторические художественные ценности, созданные народом на протяжении веков, были высоко оценены, и делалось все, чтобы получили дальнейшее развитие роспись и резьба по дереву, лаковая миниатюра, художественная керамика и т.д.

Все то, что было сделано по сохранению и развитию народного творчества в XX веке, заслуживает пристального внимания исследователей.

Рекомендованная литература:

1. Воронов, В.С. О крестьянском искусстве.- М., 1990.
2. Художественная самодеятельность.- URL: revolution.allbest.ru/culture/00062250_0.html.

Раздел III. Взаимодействие искусств в традиционной художественной культуре

Тема 12. Обрядово-зрелищные формы

Необходимо проанализировать трансформацию обрядово-зрелищных форм в процессе исторического развития народной художественной культуры, в частности оценить роль христианства и отметить, что в двадцатом веке жизнь и быт людей стали

иными: единственно правильным и допустимым было провозглашено атеистическое мировоззрение. В этих условиях нужно создавались такие праздники и обряды, которые удовлетворяли бы насущные потребности людей, но в то же время не противоречили общим правительственным установкам.

Таким образом, коренные изменения во всех сферах жизни, в том числе и в идеологии, привели к рождению торжеств и обрядов, соответствующих новым идеям. Эти обряды возникали не на пустом месте, они в определенной степени явились преемниками всего лучшего, что в этой области создало человечество. Они впитывали в себя символы и атрибуты народной обрядности, так как последние были живы в народе.

Рекомендованная литература:

1. Блинова, Г.П. Русские народные праздники (теория и история). Учебное пособие для вузов культуры и искусства.- М., 2000.

Тема 13. Народная художественная культура в традиционных праздниках и обрядах

Традиционный народный календарный праздник представляет собой комплекс магических обрядов, ритуальных действий и представлений. В повторяющихся циклах праздников олицетворялось постоянное обновление жизни, ее возрождение, и в то же время ее цикличность, движение по кругу. «Все возвращается на круги своя», это вывод давно был сделан нашими предками, отсюда необходимость периодической повторяемости условно-символических действий, возвращения к истокам, четкое следование ритуалам и обычаям.

Рождество – любимейший праздник русского народа, открывающий святки, праздничные дни от рождества до крещения. Колядование, хождение из дома в дом с пением рождественских песен – важнейшие составляющие праздника. В течение двенадцати дней, вплоть до самого Крещения народ одаривал друг друга подарками, пел хороводные и плясовые песни, устраивал гадания и т.п.

На Крещение по традиции проводился обряд Водосвятия – Великого освящения воды. Крещение знаменовало собой конец святочных гуляний, особым моментом которого являлись традиционные смотрины невест.

Любимейшим праздником русского народа была масленица. Целый ряд обрядовых моментов показывают, что масленичные гулянья были связаны с обращением к солнцу, идущему на лето. Отсюда особое значение приобретает изображение солярных знаков в ходе праздника.

Проводив масленицу, русский человек ждал приближения весны. Сороки, благовещение, вербное воскресенье предшествуют главному христианскому празднику – Пасхе. Это праздник, несущий в себе идею воскрешения всего сущего. Пасха отмечается после первого полнолуния, последовавшего за днем весеннего равноденствия в следующее воскресенье. Поэтому она не имеет точной даты. Для определения дня празднования Пасхи составляются определенные таблицы – Пасхалии.

В народе сохранилось много обычаев и обрядов, связанных с ее празднованием. На Пасху все ходят друг к другу в гости, «христосуются», желают хозяевам счастья и процветания, одаривают друг друга яйцами и куличами.

Со светлого Христова Воскресенья начинаются праздничные гулянья, которые продолжаются всю Светлую неделю.

Разгар весенних гуляний переходит на Красную горку, праздничную неделю, когда играют свадьбы, венчают суженых, водят хороводы.

Троица, празднование Ивана Купалы и Ильина дня приходится на летний период. В эти дни устраиваются праздничные шествия, танцы, хороводы, совершаются обряды благословения людей, полей, зелени, собираются травы, целебные растения, которые исполнены в этот период особой живительной силы. В этих праздниках принимало

участие все население, причем традиция требовала включение каждого во все обряды, обязательного соблюдения обычаев.

Из осенних праздников следует отметить три Спаса – медовый, яблочный и ореховый (хлебный), которые отмечаются в августе, но относятся к осенним, так как связаны с уборкой урожая. К тому же после Ильина дня, отмечаемого 2 августа, по наблюдениям наших предков, начинаются прохладные ночи. Как гласит поговорка « На Илью до обеда – лето, после обеда – осень».

Наиболее значительный праздник в этот период – Покров Пресвятой Богородицы – один из особо почитаемых русскими людьми праздников. «На Покров до обеда – осень, после обеда – зима». Богослужение в праздник Покрова Посвящено раскрытию образа Пресвятой Богородицы как Всесильной Покровительницы этого мира и как духовного лица, объединяющего вокруг себя небесные и земные силы.

Ко времени празднования Покрова заканчиваются полевые работы, и крестьяне торжественно отмечали эти события. Народные праздники урожая сливались с христианскими торжествами.

В календарных праздниках наиболее ярко отразился характер русского народа, его верования, традиции и обычаи.

Рекомендуемая литература:

1. Блинова, Г.П. Русские народные праздники (теория и история). Учебное пособие для вузов культуры и искусства.- М., 2000.
2. Виноградова, Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования.- М., 1982.
3. Праздники, обряды, традиции.- М., 1989.
4. Степанов, Н. Народные праздники на святой Руси.- М., 1990.

Тема 14. Современные тенденции социодинамики фольклора как явления народной художественной культуры

Тема 15. Фольклор в системе художественных предпочтений современного человека

Для изучения данных тем можно использовать результаты исследований, проведенных Л.И. Михайловой в Пермском крае. Данные исследования могут послужить образцом для организации собственных исследований на материале народной художественной культуры в рамках выполнения курсовой работы.

Рекомендованная литература:

1. Михайлова, Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. – М., 2006.

Тема 16. Понятие «народное художественное творчество». Бытовые формы народного художественного творчества

Необходимо при изучении темы обратить внимание на то, что народное художественное творчество - самостоятельная форма общественного сознания, его расцвет и упадок не совпадают с расцветом и кризисами общества. В настоящее время понятие «бытовое художественное творчество» не имеет строгого определения. Это разнородный комплекс художественных и нехудожественных явлений, которые заполняют быт (т.е. повседневную и праздничную сторону жизни населения). Бытовые формы компилятивны. Бытовое творчество полисоциально, эклектично, жанрово неопределенно, мозаично, полиэстетично.

Рекомендованная литература:

1. Каргин, А.С. Народная художественная культура. – М., 1997.

Тема 17. Родовые свойства народного художественного творчества

Необходимо проанализировать массовый, любительский, самодеятельный характер, рассмотреть национальное своеобразие народного художественного творчества.

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ (курсовых, контрольных, рефератов, конспектов и т.п.)

8.4. Иные материалы

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:

- Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

- ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
- Microsoft Office 2016 Outlook
- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 Excel
- Microsoft Office 2016 PowerPoint
- Microsoft Office 2016 OneNote
- Microsoft Office 2016 SharePoint
- Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
- Microsoft Office 2016 Access
- Microsoft Office 2016 Publisher
- 1С:Университет
- Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>

Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика» <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека:

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- читальный зал библиотеки МГИК для самостоятельной работы обучающихся, оснащенный персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами;

- технические средства обучения (компьютер, проектор и пр.)

- лекционная аудитория 131 (2 корп.) на 26 посадочных мест, аудитории для практических занятий (124, 118). В аудиториях кафедры можно использовать компьютерную технику с выходом в Internet и видеопроектор. Аудитории снабжены наглядными пособиями – предметами народного творчества.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель(и):

Е.Ю. Стрельцова, доктор педагогических наук, профессор. Е.Г. Боронина, кандидат педагогических наук, доцент, Н.Д. Булатова, кандидат педагогических наук, доцент, В.И. Ситников, кандидат педагогических наук, доцент