

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Утверждаю:

Проректор по ОДиМП

Сердитова Н.Е.



«01» сентября 2021 г.

Рабочая программа факультативной дисциплины (с аннотацией)

Традиционная культура

(углубленный курс)

Для всех направлений подготовки/специальностей

Для обучающихся всех курсов и форм обучения

Составители: Лебедева С.Н.

Власова А.А

Зверькова А.В.

Чеховская В.М.

Кузнецова Э.В.

Тверь, 2021

I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является развитие творческих способностей и социокультурных компетенций обучающихся средствами традиционной культуры.

Задачами освоения дисциплины являются:

- создание условий для развития творческой активности обучающихся;
- поэтапное освоение обучающимися различных направлений традиционной культуры, в т.ч. и прикладных навыков;
- совершенствование артистических навыков обучающихся;
- приобщение обучающихся к традиционной культуре и обогащение их исполнительского опыта: знания о традиционной культуре в разнообразных ее проявлениях, истории фольклора, направлениях, профессиях, связанных с традиционной культурой, костюмах, атрибутах, терминологии, принятой в сфере изучения и сохранения традиционной культуры

2. Место дисциплины в структуре ООП

Данная дисциплина является факультативной и опирается на знания и умения, полученные в ходе изучения истории, русской литературы, русского языка. Также факультативная дисциплина использует и развивает средства и навыки, заложенные на занятиях по общей физической подготовке. Успешное освоение дисциплины даст возможность обучающимся знания по работе с литературным произведением (драматургическим материалом), поможет уверенно выступать на студенческих научно-практических конференциях и на устной защите квалификационных работ.

3. Объем дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часа, **в том числе:**
контактная аудиторная работа: лекции 20 час, практические занятия 196 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
---	---

<p>УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, а также определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению</p> <p>1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов; критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников</p> <p>1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения</p> <p>1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки</p>
<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p>2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними</p> <p>2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта</p> <p>2.3. Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач</p> <p>2.4. Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования</p>
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в команде</p>	<p>3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели</p> <p>3.2. При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитывает особенности поведения и интересы других участников</p> <p>3.3. Анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом этого</p> <p>3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели</p> <p>3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную ответственность за результат</p>
<p>УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке</p>	<p>4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия</p> <p>4.2. Публично выступает на русском языке, строит свое выступление с учетом аудитории и цели общения</p>

<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем</p> <p>5.2. Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп</p> <p>5.3. Определяет условия интеграции участников межкультурного взаимодействия для достижения поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и конфессий</p>
<p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p>6.1. Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), целесообразно их использует</p> <p>6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста</p> <p>6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста; выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков</p> <p>6.4. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности, динамично изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного развития</p>

5. Форма промежуточной аттестации

зачет

6. Язык преподавания русский.

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

		Контактная работа (час.)	
--	--	--------------------------	--

Учебная программа – наименование разделов и тем	Всего (час.)	Лекции	Практические занятия	Контроль самостоятельной работы	Самостоятельная работа, в том числе Контроль (час.)
Теория фольклора	12	12			
Детский фольклор (фольклор для детей и фольклор детей).		2			
Половозрастной аспект традиционной культуры.		2			
Традиции субкультур.		3			
Традиционные обряды в современном городе.		3			
Жанры современного городского фольклора.		2			
Традиционная хореография	44	2	42		
Сложности собирательской деятельности в направлении традиционной хореографии		1			
Локальная традиционная хореография как способ идентификации.		1			
Сольная пляска (углубленный курс)	6		6		
Импровизационная пляска (углубленный курс)	6		6		
Плюсы конкурсов традиционной хореографии	6		6		

Отработка движений: каблучные движения, присядка, хлопушки, веревочка	7		7		
Парно-бытовые танцы Тверской области и пограничья	6		6		
Принципы исполнения перепляса	5		5		
Составление хореографической композиции	6		6		
Народный (фольклорный) вокал	44	1	43		
Место народного певческого искусства в системе сохранения жанров фольклора		1			
Основы вокально-хоровой работы (Постановка дыхания, певческая установка).	6		6		
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры пения.	6		6		
Хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном изложении с элементами народной хореографии и музыкальным сопровождением.	5		5		

Шуточные и плясовые песни в двухголосном изложении без сопровождения, с хореографическими элементами	5		5		
Песни свадебного обряда – величальные, корильные, лирические песни девичника. Причитания невесты.	5		5		
Протяжные лирические песни. 2-4-голосные партитуры (гетерофония и гомофонно-гармонический склад), сольный запев и хоровой подхват, без сопровождения	5		5		
Волочebные песни и духовные стихи.	5		5		
Троицкие хороводы, кумицкие песни.	5		5		
Урок-концерт	1		1		
Прикладное народное творчество (роспись по дереву)	44	5	39		
Раздел 1.	3	3			
Инструменты и художественные материалы. Повторение	1	1			
Основные элементы народной росписи. Повторение	1	1			

Основные элементы «азбуки» народного творчества. Повторение.	1	1			
Раздел 2. Городецкая роспись	20	1	19		
Разработка композиции панно.	1	1			
Отрисовка эскизов	5		5		
Изображение людей	5		5		
Изображение объектов природы	5		5		
Изображение животных	4		4		
Раздел 3. Карельская роспись	21	1	20		
Знакомство с карельской росписью.	1	1			
Основные элементы росписи – капелька, удлинённая капелька.	2		2		
Элемент «Цветок».	2		2		
Элемент «розетка», «полурозетка».	2		2		
Элемент «древо» и их разновидности	2		2		
Композиция в квадрате	4		4		
Композиция в круге	4		4		
Роспись деревянной «болванки»	4		4		
Традиционное инструментальное исполнение	44		44		

Происхождение народных инструментов, особенности реконструкции их звучания и внешнего облика. Повторение.			1.		
История музыкальных инструментов. Повторение			1		
Региональное и ансамблевое варьирование. Особенности работы с этнографическим материалом.			2		
Базовая теория Музыки (продолжение)			9		
Традиционные наигрыши европейской части России. Традиционные наигрыши Тверской области.			9		
Ансамблевое взаимодействие инструментов. Аккомпанемент.			9		
Основы импровизации в сольной и ансамблевой игре (продолжение) Обыгрывания, ритмическое варьирование, мелизмы.			9		
Модуляции как один из принципов традиционной ансамблевой игры. Транспонирование (нюансы).			4		

Мастерская традиционной одежды	28		28		
Мужская традиционная одежда. Традиционный тверской костюм Общие знания Допустимые сочетания комплексов мужской одежды.			1		
Регламент ношения мужских головных уборов.			2		
Принципы раскроя традиционной мужской рубахи.			1		
Разновидности мужских традиционных рубах			1		
Тверской круглый сарафан. Технология изготовления, цветовое и тканевое решение, допустимый декор сарафана. Умение рассчитать количество ткани, раскрой			4		
Пошив традиционного круглого сарафана			7		
Крой традиционной рубахи. Умение рассчитать количество ткани, раскрой. Изготовление.			7		
Тканые пояса. Технология, цветовые и орнаментальные решения.			3		

Передник. Допустимость в комплексе. Распространеннос ть. Модели традиционных передников.			2		
ИТОГО В соответствии с разделом I п. 3	216	20	196		

III. Образовательные технологии

Учебная программа – наименование разделов и тем	Вид занятия	Образовательные технологии
Раздел I. Теория фольклора		
Детский фольклор (фольклор для детей и фольклор детей).	лекция	Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Половозрастной аспект традиционной культуры.	лекция	Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Традиции субкультур.	лекция	Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Традиционные обряды в современном городе.	лекция	Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Жанры современного городского фольклора.	лекция	Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Раздел II. Традиционная хореография		
Сложности собирательской деятельности в направлении традиционной хореографии	лекция- практическое занятие- тренинг	Игровые
Локальная традиционная хореография как способ идентификации.	лекция	Игровые
Сольная пляска (углубленный курс)	Практическое занятие Занятие-тренинг	Игровые
Импровизационная пляска (углубленный курс)	Занятие-тренинг	Игровые
Плюсы конкурсов традиционной хореографии	Занятие-тренинг	Игровые
Отработка движений: каблучные движения, присядка, хлопушки, веревочка	Практическое занятие	Игровые
Парно-бытовые танцы Тверской области и пограничья	Занятие-тренинг	Игровые

Составление хореографической композиции	Практическое занятие	Игровые
Раздел III. Народный (фольклорный) вокал		
Место народного певческого искусства в системе сохранения жанров фольклора	Лекция-практическое занятие-тренинг	Игровые, лекция вдвоем
Основы вокально-хоровой работы (Постановка дыхания, певческая установка).	Практическое занятие	Игровые, лекция вдвоем
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры пения.	Практическое занятие	Игровые, лекция вдвоем
Хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном изложении с элементами народной хореографии и музыкальным сопровождением.	Практическое занятие	Игровые, лекция вдвоем
Шуточные и плясовые песни в двухголосном изложении без сопровождения, с хореографическими элементами	Практическое занятие	Игровые, лекция вдвоем
Песни свадебного обряда – величальные, корильные, лирические песни девичника. Причитания невесты.	Практическое занятие	Игровые, лекция вдвоем
Протяжные лирические песни. 2-4-голосные партитуры (гетерофония и гомофонно-гармонический склад), сольный запев и хоровой подхват, без сопровождения	Практическое занятие	Игровые, лекция вдвоем
Волочebные песни и духовные стихи. Трёх- и четырёхголосные партитуры, областные особенности манеры пения	Практическое занятие	Игровые, лекция вдвоем
Троицкие хороводы, кумицкие песни. Постановка обряда «Зелёные святки»	Практическое занятие	Игровые, лекция вдвоем
Урок-концерт		Игровые, лекция вдвоем
Раздел IV. Прикладное народное творчество (роспись по дереву)		
Раздел I.		
Инструменты и художественные материалы. Повторение	Лекция	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Основные элементы народной росписи. Повторение	Занятие-тренинг	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Основные элементы «азбуки» народного творчества. Повторение.	Занятие-тренинг	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления

Раздел 2. Городецкая роспись.		
Разработка композиции панно..	Лекция	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Отрисовка эскизов	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Изображение людей	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Изображение объектов природы	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Изображение животных.	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Раздел 3. Карельская роспись		
Знакомство с карельской росписью..	Лекция	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Основные элементы росписи – капелька, удлинённая капелька	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Элемент «Цветок».	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Узор в полосе	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Элемент «розетка», «полурозетка».	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Узоры в квадрате	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Элемент «древо» и их разновидности	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Композиция в квадрате	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Композиция в круге	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Роспись деревянной «болванки»	Практическое занятие	Проектная технология, Круглый стол, Технология дизайн-мышления
Раздел V. Инструментальное исполнительство		
Происхождение народных инструментов, особенности реконструкции их звучания и внешнего облика. Повторение..		Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
История музыкальных инструментов. Повторение		Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Региональное и ансамблевое варьирование. Особенности работы с этнографическим материалом.	Лекция-практическое занятие-тренинг	Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Базовая теория музыки (продолжение)	Практическое занятие	Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Традиционные наигрыши Европейской части России. Традиционные наигрыши Тверской области.	Практическое занятие	Игровые
Ансамблевое взаимодействие инструментов. Аккомпанемент.	Практическое занятие	Игровые

Основы импровизации в сольной и ансамблевой игре (продолжение) Обыгрывания, ритмическое варьирование, мелизмы.	Практическое занятие	Игровые
Модуляции как один из принципов традиционной ансамблевой игры. Транспонирование (нюансы).	Практическое занятие	Игровые
Раздел VI . Мастерская традиционной одежды		
Мужская традиционная одежда. Традиционный тверской костюм. Общие знания. Допустимые сочетания комплексов мужской одежды.	Лекция-практическое занятие-тренинг	Игровые (с демонстрацией материалов), круглый стол
Регламент ношения мужских головных уборов	Практическое занятие	Проектная технология, круглый стол
Принципы раскроя традиционной мужской рубахи.	Практическое занятие	Проектная технология, круглый стол
.Разновидности мужских традиционных рубах	Практическое занятие	Проектная технология, круглый стол
Тверской круглый сарафан. Технология изготовления, цветовое и тканевое решение, допустимый декор сарафана. Умение рассчитать количество ткани, раскрой	Практическое занятие	Проектная технология, круглый стол
Пошив традиционного круглого сарафана	Практическое занятие	Проектная технология, круглый стол
Крой традиционной рубахи. Умение рассчитать количество ткани, раскрой. Изготовление	Практическое занятие	Проектная технология, круглый стол
Тканые пояса. Технология, цветовые и орнаментальные решения..	Практическое занятие	Проектная технология, круглый стол
Передник. Допустимость в комплексе. Распространенность. Модели традиционных передников.	Практическое занятие	Проектная технология, круглый стол

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

В рамках факультативной дисциплины проводится аттестация, предназначенная для контроля усвоения теоретической и практической частей дисциплины (по отдельности)

Вопросы для самоконтроля:

- значение фольклора
- жанровое своеобразие и взаимопроникновение в фольклоре. Изменение жанра в зависимости от сохранности текста

- эпос
- лирика
- обрядовые жанры
- современный фольклор

Практическое занятие

- импровизационная парная пляска
- импровизационная сольная пляска
- ансамблевая традиционная хореография (парно-бытовой танец и кадрили)

Практическое занятие

- сольное пение
- дуэтное/ансамблевое пение

Практическое занятие

- изготовление макета росписи
- изготовление изделия, декорированного росписью

Вопросы для самоконтроля:

- история русских традиционных музыкальных инструментов (балалайки, гуслей, мандолины, свирели, гармони, бубна, скрипки, гудка, домры, жалейки)
- базовая теория музыки (Устройство инструмента. Звукоизвлечение. Настройка. Нотный стан, ключ, ноты. Музыкальные длительности. Такт и разметка. Размер. Темп. Затакт. Тональность. Знаки при ключе. Ступени. Гармонические функции аккордов. Модуляции.)

Практическое занятие

- традиционные наигрыши европейской части России и Тверской области;
- импровизационная сольная игра на инструменте;
- импровизационная ансамблевая игра;
- навыки аккомпанирования (игра под пляску или песню).

Практическое занятие

- изготовление традиционного костюмного комплекса

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 1) Рекомендуемая литература

Основная литература:

Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору : учебное пособие / Е.А. Костюхин. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 336 с. // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113967> (дата обращения: 14.02.2020).

Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики : учебное пособие. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-4468-7 // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/121176> (дата обращения: 14.02.2020).

Привалов Н.И. Музыкально-этнографические исследования. Избранные труды 1903-1915 гг. — СПб.: «Союз художников», 2015.

Мехнецов А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории / сост. Е. А. Валевская, К. А. Мехнецова; Вст. ст. Г.В. Лобковой. — СПб.: Нестор-История, 2014. — 440 с. // Режим доступа: https://vk.com/doc203666330_552418783 (дата обращения: 02.09.2020).

Способин, И. В. Элементарная теория музыки: учебник / под редакцией Е. М. Двоскиной. — 10-е, испр. и доп. — СПб: Планета музыки, 2020. — 224 с. // Режим доступа: URL: <https://e.lanbook.com/book/126848> (дата обращения: 02.09.2020).

К вопросу о корнях современной традиции игры на гармонике и балалайке в России / Моргенштерн У. // Судьбы традиционной культуры — СПб, 1998. // Режим доступа: https://vk.com/doc-59111801_495603272 (дата обращения: 02.09.2020).

Практический курс обучения игре на традиционных свистковых музыкальных инструментах России / Ефремов Б.С. — Москва, 2011.

Калмыкова Л. Э. Народное искусство Тверской земли. Издательство: РИФ ЛТД Тверь Тверь, 1995г.

Дополнительная литература:

Камаев, А.Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 188 с. // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/121969> (дата обращения: 14.02.2020).

2) Программное обеспечение

а) Лицензионное программное обеспечение

1. Microsoft Windows 10 Enterprise Акт приема-передачи №689 от 05.07.2019 г.

2. MS Office 365 pro plus Акт приема-передачи №689 от 05.07.2019 г.

б) Свободно распространяемое программное обеспечение

1. Adobe Acrobat Reader DC

2. Google Chrome бесплатно

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные

системы

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com;

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/>;

3. ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>;

4. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>;

5. ЭБС BOOK.ru <https://www.book.ru/>

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы)

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

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины:

<http://tverfolk.kreiviskai.net> Электронная библиотека «Фольклор Тверского региона»

<http://www.folkcentr.ru> Центр русского фольклора

VII. Материально-техническое обеспечение

Лекционно-театральный зал «Творческая гостиная» пл. 105 м2

Видеопроекторное оборудование

Звуковое оборудование

Световое оборудование

Одежда сцены

Гримуборная

Костюмерная

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№п.п.	Обновленный раздел	Описание	Реквизиты
	рабочей программы дисциплины	внесенных изменений	документа, утвердившего изменения

1.			
2.			

