

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Марийский государственный университет»

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

Направление подготовки 51.04.02 Народная художественная культура

Магистерская программа Культурное наследие народов Волго-Камского региона

Йошкар-Ола
2024 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного междисциплинарного экзамена, включающего в себя испытания по дисциплинам, имеющим содержательную связь с теорией и историей народной художественной культуры, составлена с учетом требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

По образовательным программам магистратуры направления подготовки 51.04.02 Народная художественная культура принимаются лица, принимаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное документом государственного образца.

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием приема на обучение по образовательным программам магистратуры.

Программа вступительного междисциплинарного экзамена предназначена для поступающих по программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный университет» по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура.

Программа вступительного экзамена по образовательной программе высшего образования направления подготовки 51.04.02 Народная художественная культура, магистерская программа «Культурное наследие народов Волго-Камского региона» разработана на основе федеральных государственных образовательных стандартов направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура.

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК

Экзамен проводится в устной форме по билетам.

Знания абитуриента оцениваются по 100-балльной шкале

85-100 баллов - абитуриент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по отдельным вопросам, включенным в экзамен, но и умеет увязывать знания из различных областей, анализировать практические ситуации, принимать соответствующие решения. Определился в области научных интересов, имеет четкое представление о выбранной специализации и дальнейшего своего места в сфере профессиональной деятельности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, аргументировано, уместно используется иллюстрированный материал (примеры из практики, графики, формулы и т.д.). На вопросы членов комиссии отвечает аргументировано, уверенно.

65-84 балла - абитуриент показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, но допускает некоторые погрешности, умеет анализировать практические ситуации. Не определился в области научных интересов, не имеет четкого представления о своей будущей профессиональной деятельности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается иллюстративный материал, но допускаются некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не вызывают затруднений.

40-64 балла - абитуриент показывает достаточный уровень знаний материала, владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. Не определился в области научных интересов, не имеет четкого представления о своей будущей профессиональной деятельности. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы ответы недостаточно глубокие.

<40 баллов абитуриент показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Не определился в области научных интересов, не имеет четкого представления о своей будущей профессиональной деятельности. На поставленные комиссией вопросы отвечает неуверенно или затрудняется с ответом.

Содержание программы

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Сущность народной художественной культуры как совокупности художественных ценностей и идеалов, созданных и укоренившихся в том или ином этносе.

Многообразие и противоречивость трактовок понятия "народная художественная культура" в работах различных авторов. Попытки отождествления народной художественной культуры с фольклором, народным искусством, народным художественным творчеством, традиционной народной культурой, художественной самодеятельностью и т. д.

Дискуссионность распространенных в научной литературе и в обыденном сознании представлений о народной художественной культуре как о явлении только крестьянской, «почвенной», "простонародной" жизни, как творчестве «низших», эксплуатируемых классов и слоев населения.

Разнообразие подходов к анализу взаимосвязей между народной художественной культурой и классическим искусством. Многообразие взглядов роль и место в народной художественной культуре религиозных традиций.

Специфика подходов к анализу сущности народной художественной культуре с позиций отдельных отраслей или подотраслей научных знаний. Народная художественная культура глазами этнографа, искусствоведа, историка, педагога, психолога, филолога, фольклориста, философа, социолога и т. д.

Возможные принципы формирования понятия "народная художественная культура". Принцип этничности, позволяющий выявить этническую (а не классовую) природу художественной культуры того или иного народа (русского, украинского, белорусского и др.). Принцип целостности, помогающий представить народную художественную культуру в совокупности ее многообразных форм, способов и механизмов создания, сохранения, распространения, развития и преобразования. Принцип двуединства этнохудожественного сознания и этнохудожественной деятельности при определяющей роли первого в народной художественной культуре. Принцип исторической и социокультурной динамики, требующий рассмотрения народной художественной культуры и ее конкретно-исторических типов в широком контексте общественных преобразований. Принцип художественно-эстетической самобытности, на основе которого выявляются наиболее характерные черты и особенности той или иной народной художественной культуры, ее специфическая роль в мировом художественном процессе. Принцип междисциплинарного подхода.

Система исходных понятий. Понятие "народ", его соотношение с понятиями "этнос", "народность", "нация", "национальные меньшинства". Понятие "художественная культура" в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Художественная культура личности и общества, их основные компоненты. Понятие о художественной деятельности (в том числе художественном восприятии, авторском и исполнительском художественном творчестве), об искусстве, произведениях искусства. Понятие о художественных субкультурах (возрастных, религиозных, сословных, этнических и т. д.).

Возможные определения народной художественной культуры. Народная художественная культура как коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. Народная художественная культура как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Народная художественная культура как система этнических стереотипов художественной деятельности, ее предметных результатов - произведений народного творчества и опосредующих их компонентов этнохудожественного сознания. Народная художественная культура как воплощение и проявление пассионарной энергии этноса (Л. Н. Гумилев).

Разработка исчерпывающей формулировки понятия "народная художественная культура" как перспективная научная задача.

Структура народной художественной культуры и ее основные компоненты: народное искусство, народное художественное творчество, традиционные и современные формы создания, бытования, сохранения, изучения и трансляции (распространения) в обществе произведений народного художественного творчества.

Основные функции народной художественной культуры.

Роль аксиологии (философского учения о ценностях) в понимании сущности народной художественной культуры и ее роли в культурно-историческом процессе различных цивилизаций и этнических общностей.

Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира» (Г.Гачев и др.) и «архетипов коллективного бессознательного» (К.-Г.Юнг).

Философские основы выявления сущности и структуры народного художественного сознания. Значение научного наследия Н. А. Бердяева, В. И. Вернадского, И. А. Ильина, П.А.Сорокина, П. А. Флоренского, Г. Г. Шпета и других русских мыслителей для понимания глубинных основ и закономерностей развития народного художественного сознания. Сущность противоречий славянофилов (К. и И. Аксаковых, И. Киреевского и других) и западников (Л.Анненкова, Т.Грановского, К. Кавелина и других) в понимании русской идеи, русского национального характера. Концепция национально-культурных архетипов К.Г.Юнга. Исследования по сравнительной этнопсихологии. Этнокультурные стереотипы. Национальное самосознание и самоидентификация. Возможные трактовки народного художественного сознания. Подходы к народному художественному сознанию как к одному из видов массового сознания и компоненту национального менталитета. Роль и место художественных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций различных групп населения в структуре народного художественного сознания. Другие подходы к этому феномену. Связь народного художественного сознания с народными верованиями, народным мировоззрением и миропониманием, различными народными картинами мира, с традиционным укладом народной жизни.

Влияние природных и социальных факторов на народное художественное сознание, отражение в нем взаимосвязей человека с космосом, природой, животным миром, другими людьми.

Основные понятия теории народной художественной культуры.

Народное художественное творчество. Разнообразие трактовок данного понятия.

Народное художественное творчество в узком (этнокультурном) смысле как самобытная, основанная на этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая характерные особенности художественного сознания того или иного народа.

Традиции и новации в народном художественном творчестве. Полижанровость и полистилистика, современный синтез искусств в художественном творчестве русского и других народов России, в зарубежной народной художественной культуре.

Эстетические особенности древнерусского народного творчества.

Семиотические аспекты народного художественного творчества. Понятия художественного текста и художественных коммуникаций применительно к народному искусству. Концепция Ю. М. Лотмана об основных этапах развертывания смысла текста художественного произведения.

Фольклор. Становление и развитие отечественной фольклористики. Творчество выдающихся собирателей и исследователей фольклора. Современные отечественные школы фольклористики.

Фольклор как древнейший пласт народной художественной культуры. Разнообразие трактовок понятия "фольклор".

Функции фольклора. Религиозно-мифологические, обрядовые, ритуальные, художественно-эстетические, педагогические, коммуникативно-информационные, социально-психологические и др. Диалектика художественных и внехудожественных функций фольклора.

Проблема видо-жанровой дифференциации фольклора. Фольклорный синкретизм и видо-жанровая дифференциация народного художественного творчества. Взаимопроникновение фольклорных и внефольклорных жанров в народной художественной культуре и художественной жизни общества. Взаимосвязь фольклора с классическим искусством письменной традиции и с церковным искусством. Фольклорные корни новых жанров искусства (фолк-рока и т.п.).

Проблемы возрождения и сохранения фольклорных традиций. Фольклор в контексте современной культуры. Феномен двуязычия современного фольклора. Фольклор и художественная самодеятельность. Фольклор и профессиональное искусство. Принципы и механизмы функционирования фольклора в современных условиях. Проблемы подражательности, имитационности, вторичности, эклектичности воспроизведения архаичных фольклорных форм в современной культуре. Нормативные акты ЮНЕСКО о сохранении фольклора и создании коллекций народного искусства.

Любительское (самодеятельное) художественное творчество как неспециализированная художественная деятельность и как исторически сложившаяся массовая, общедоступная форма участия населения в художественных процессах (создании и исполнении фольклора, классического и современного искусства). Этнические и внеэтнические компоненты неспециализированной (любительской) художественно-творческой деятельности участников современных самодеятельных художественных коллективов, студий, объединений.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблемы культурно-исторической типологии этнических художественных культур в контексте различных морфологических подходов к культуре О.Шпенглера (8 культурных типов), А.Дж.Тойнби (13 цивилизационных типов), П.Сорокина (выделение различных по ментальным доминантам сознания культур: идеациональной, сенситивной, идеалистической), К.Ясперса (различение культур по типу коммуникации: традиционному, индустриальному, постиндустриальному). Замкнутые и открытые типы этнических культур. Своеобразие этнических художественных культур архаического общества, античного мира, средневековья, Возрождения, Реформации и Нового времени. Эволюционные и "взрывные" (Ю.Лотман) процессы, линейные и циклические периоды развития в истории народной художественной культуры. Концепция Ю. М.Лотмана о двух типах исторической динамики культуры - основа для понимания народной художественной культуры как многозначного и противоречивого феномена, как сложной саморазвивающейся системы.

Историческая динамика народной художественной культуры от Древней Руси к современной России.

Полиэтническое художественное пространство современной России, проблемы сохранения в нем моноэтнических элементов художественных культур разных народов.

Факторы динамики народной художественной культуры. Определяющая роль глобальных биосферных и антропосферных процессов в возникновении, развитии и распаде различных этносов и их художественных культур. Религиозные факторы динамики народной художественной культуры.

Учения о социодинамике культуры и их значение для анализа процессов развития народной художественной культуры. Влияние социально-политических, социально-экономических и социально-психологических факторов на развитие народной художественной культуры. Глобальные геополитические процессы и проблемы сохранения национально-культурных ценностей различных народов мира. Народная художественная культура в современном мировом информационно-культурном

пространстве. Транспространственные и трансвременные измерения народной художественной культуры.

Современные процессы развития международного культурного сотрудничества на основе сохранения и развития самобытных традиций этнических культур народов мира.

Мифологические истоки народной художественной культуры. Понятие о мифе, мифологии, мифологеме. Мифологическая картина мира. Мифы как древнейший пласт этнических культур. Роль мифов в формировании и развитии религии, науки, искусства.

История изучения мифов.

Исследования древнеславянской мифологии. Труды А.Н. Афанасьева, Е.В.Аничкова, Г.А.Глинки, Д.К. Зеленина, А.С.Кайсарова, М.И.Касторского, Н.И.Костомарова, Л.Леже, В.А.Рыбакова, Д.О.Шеппинга и других как основа изучения мифологических истоков традиционного русского народного художественного творчества.

Образы древнеславянской мифологии. Древнеславянская мифология как воплощение языческой картины мира. Обожествление и олицетворение природных стихий, культ духов предков и тотемных животных, космизм в мифах древних славян.

Мифы о неперсонифицированных божествах.

Верховные персонифицированные боги различных славянских племен: Сварог, Ярило, Яровит и др. Мифы о богах небесных ("выспренных"), земных и подземных (преисподних).

Мифы о богатырях (полубогах).

Образы древнеславянской мифологии в народном художественном творчестве и произведениях русского классического искусства.

Народная художественная культура в традиционных календарных праздниках и обрядах.

Анализ исходных понятий "праздник", "обряд", "ритуал", "обычай". Этимология слова "календарь". Типы древних календарей: солнечный и лунный. Виды календарей. Древнеславянские сосуды-календари, календарные "черты и резы", деревянные календари на Руси. Юлианский и Григорианский календари, "Живот" как древнерусский Зодиак. Церковный календарь, Святцы, Минеи, Пасхалии, церковно-народный месяцеслов на Руси.

Календарные народные праздники и обряды на Руси. Связь календарных народных праздников с зимним и летним солнцеворотами, весенним и осенним равноденствиями, с циклами сельскохозяйственных работ, с языческими и христианскими основами народной веры. Система церковных праздников; двенадцатые (переходящие и непереходящие) и престольные праздники.

Традиционный народный календарный праздник как комплекс магических обрядов, ритуалов, гаданий, торжественной трапезы, игр, процессий и маскарадов, музыки, танцев, представлений и т. д. Художественные элементы в традиционных народных календарных праздниках и обрядах на Руси.

Зимние святки. Масленица. Пасха. Троица. Иван Купала.

Семейно-бытовые формы народной художественной культуры.

История изучения домашней жизни и нравов великорусского народа. Первые сведения о быте русского народа в работах путешественников-исследователей XVIII в. (Паллас, Гмелин старший, Гмелин младший, Миллер, Фальк, Гюльденштедт, Георги, Штеллер, Лепехин, Крашенинников и др.). Фундаментальный труд Георги "Описание всех в Российском государстве обитающих народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей" (1776-1777 гг.). Исследования о древнем русском быте Г. Успенского, А. Терещенко. Описания бытовых форм художественной деятельности русского народа в исторических исследованиях XIX-XX вв. в работах русских этнографов, фольклористов, современные издания научно - исследовательских институтов культурологии, этнологии и

антропологии, Государственного республиканского центра русского фольклора и другие, отражающие проблемы народного творчества в традиционных формах русского быта и досуга. Материалы о бытовых формах народной художественной культуры в журналах "Живая старина", "Народное творчество" и др. История организации музеев народного искусства и быта в России.

Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов. Художественный контекст человеческой жизни от рождения до смерти, его магические, обережные, художественно-эстетические, игровые, утилитарные функции.

Особенности художественного быта русского дворянства, мещанства, купечества, казачества. Своеобразие художественной жизни русского духовенства, старообрядцев.

Традиции домашних музыкальных салонов, выставок, спектаклей. Российские меценаты - ценители и покровители искусства, организаторы общедоступных форм общения с искусством.

Проблемы исторической преемственности семейно-бытовой художественной культуры. Современные попытки реконструирования традиционных семейно-бытовых праздников и обрядов, их противоречивый характер.

Игровые формы народной художественной культуры.

Понятия «игра», «игровая деятельность», «игровая культура». Игра - вид деятельности или транзакция (Э. Берн). Психологические основы игры (по Д.Б. Эльконину и др.). Природа и функции игровой деятельности. Классификация игр. Понятие о народной игре. Происхождение и эволюция народных игр, их связь с древними игрищами и мистериями. Отражение в народных играх психологии народа, традиционных форм его жизни. Игра как элемент традиционных народных праздников и обрядов. Российские собиратели и исследователи традиционных народных игр (Е.А. Покровский, Г.С. Виноградов и др.). Народное художественное творчество и игра. Современные концепции игровой природы искусства. Драма как игра. Музыка как игра. Танец как "чистая игра" (Й. Хейзинга). Народные песни-игры, игры-пляски, игры-хороводы, народные игры-сценки, игровые сюжеты в народном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.

Старинные детские народные игры: подвижные игры на свежем воздухе, игры с куклами и другими игрушками. Детские игры-сценки, игры с песнями и танцевальными движениями. Традиционные молодежные игры.

Роль традиционных народных игр в современной культуре. Традиционные народные игры в формировании и развитии личности детей и подростков.

ВИДЫ И ЖАНРЫ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Устное народное творчество.

Понятие "устное народное творчество". Взаимосвязь устного народного творчества с другими видами народного художественного творчества, с народной картиной мира, с древнеславянской мифологией, с традиционным укладом народной жизни и с историей.

Основные виды и жанры устного народного творчества. Потешки, пестушки, прибаутки, считалки, дразнилки, перевертыши, пословицы, поговорки, скороговорки, загадки, сказки и былины как традиционные средства воспитания, позитивного психофизиологического воздействия на детей и передачи им опыта предшествующих поколений.

Жанры календарной поэзии в русском устном народном творчестве.

Русские народные сказки: особенности жанра и педагогический потенциал. Сказки о животных, волшебные, новеллические, библейские, докучные. Основные образы и сюжеты русских народных сказок, трансформация в них древних мифов.

Олицетворение в сказках небесных светил и природных стихий: Солнца и Месяца, Молнии и Грозы, Ветра, Радуги, Зари и т.д. Сказочные образы живой и мертвой воды, Неба, Земли и подземного мира.

Сказочные образы животных и птиц как трансформация древнеславянских мифологических образов (Гамаюн, Алконост, Полкан и др.). Отголоски древних культовых представлений в сказочных образах медведя, волка, зайца, соловья, голубя, журавля и других сказочных персонажей.

Народные и авторские сказки. Народные сказки и творчество А.С.Пушкина. Сказки и русское классическое искусство (картины В.Васнецова, оперы-сказки Н.А. Римского-Корсакова и т.д.).

Былины, их происхождение и классификация. Былины киевского и новгородского циклов, героические и новеллистические былины, былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, Садко и другие. Отражение образов былинных богатырей в русском классическом искусстве (на картинах В.Васнецова, в "Богатырской симфонии" А.П. Бородина, и др.). Опера - былина Н.А. Римского-Корсакова "Садко".

Сказы, предания и легенды: жанровые особенности, соотношение реальности и вымысла в их содержании

Духовные стихи, отражение в них особенностей народной веры, библейских образов, тем и сюжетов. Старинные традиции исполнения духовных стихов на Руси каликами переходными. Образы калик переходных в операх русских композиторов и других произведениях русского классического искусства. Духовный стих и народное музыкальное творчество (исполнение духовных стихов фольклорными музыкальными коллективами). Духовный стих и русская классическая музыка (А.Лядов "Духовный стих" из цикла "Восемь русских народных песен"). Современные авторы и исполнители духовных стихов (иеромонах Роман, ансамбль "Сирин" и другие).

Влияние устного народного творчества на классическое и современное искусство.

Народное музыкальное творчество.

Народное песенное творчество: понятие и видо - жанровая структура.

Связь народного песенного творчества с природой. Заклички. Календарные народные песни (колядки, масленичные, троицкие, купальские и другие), их обусловленность древними воззрениями славян на природу, связь с древнеславянской мифологией. Календарные народные песни как часть земледельческих народных праздников и обрядов.

Песни семейно-бытовых обрядов (родильных, свадебных, похоронных и др.). Связь народного песенного творчества со всеми этапами человеческой жизни, с земледельческим и ратным трудом, с народной игровой культурой. Колыбельные, игровые, плясовые, хороводные, трудовые и свадебные народные песни. Рекрутские песни и причитания.

Связь народного музыкального творчества с отечественной историей. Исторические народные песни, их классификация. Былины (старины) как повествовательные песни-сказы, традиции их исполнения народными сказителями. Духовные стихи и традиции их исполнения "каликами переходными".

Городские песни. Канты, баллады, песни-романсы. Солдатские песни.

Выдающиеся собиратели и исполнители русских народных песен. Сборники русских народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова и других великих русских композиторов. Русские народные песни в исполнении Ф.И. Шаляпина и других великих русских певцов. Старинные и современные народные хоры и фольклорные ансамбли. Крестьянский хор под руководством М.Е. Пятницкого: история создания, репертуар, значение для развития отечественной народно-певческой культуры.

Русская народная инструментальная музыка. Старинные музыкальные инструменты: духовые (свирель, жалейка, кугиклы, рожок и другие), ударные (трещотки, рубель, ложки, бубен и другие) и струнные (гусли крыловидные и шлемовидные, гудок, домра, лира колесная, балалайка и другие). Гармоника в России. Роль народных музыкальных инструментов в народном быту и в празднично-обрядовой культуре. Скоморохи на Руси и их музыкальные инструменты. Народные музыкальные наигрыши.

Образы музыкантов с народными музыкальными инструментами в народном декоративно-прикладном творчестве.

Колокольные звоны на Руси, их роль и место в традиционной народной жизни. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, встречный и проводной звоны, всполошный звон и т.д. Знаменитые российские колокола и колокольни. Современная колокольная музыка. Фестивали колокольной музыки в Ярославле и других городах.

Колокольные звоны в русской классической музыке (в операх М.И. Глинки "Жизнь за царя", А.П. Бородина "Князь Игорь", М.П. Мусоргского "Хованщина" и "Борис Годунов", в поэме для хора и оркестра "Колокола" С.В. Рахманинова и др.).

Известные старинные и современные ансамбли и оркестры русских народных инструментов. Ансамбль рожечников И.Кондратьева, ансамбль гусяров О.Смоленского, оркестр хроматических гармоник Н. Белобородова. Великорусский оркестр народных инструментов В.В. Андреева.

Народное театральное творчество.

Понятие "фольклорный театр". Обрядовые, ритуальные и мифологические истоки фольклорного театра. Фольклорный театр и древние мистерии. Элементы драматического действия в древних игрищах и хороводах. Обычай ряжения, ряженые как гонители порчи, хранители здоровья и благополучия. Личины ряженых. Кудеса, игрища, сценки ряженых. Ряженые на зимних святках.

Фольклорный театр и смеховая народная культура. Скоморошья "потехи" и "игрища" в ХУ11 веке: "Барин и Афонька", "Самобойные кнуты", "Два мужика". Интермедии ("Дьячок и сыновья", "Голландский лекарь и добрый аптекарь" и др.). Образы скоморохов в русском классическом искусстве (пляска скоморохов в опере Н.А.Римского - Корсакова "Снегурочка" и др.). Развитие традиций скоморошества в современном любительском и профессиональном театральном творчестве.

Театр Петрушки: история возникновения, бытования и развития в России. Традиционные сюжеты представлений театра Петрушки. Театр Петрушки на русских ярмарках. Сохранение и развитие традиций театра Петрушки в современных условиях.

Раек как разновидность фольклорного театра; традиционные новгородские, петербургские и московские райки. Вертепные представления. Прибаутки балаганных и карусельных "дедов". Медвежья потехи. Русский народный театр ХУ11 - Х1Х веков. Разновидности народных драм: российские комедии ХУ111 в. ("Комедия о царе Максимилиане" и другие), драматические произведения героического характера ("Лодка", "Шлюпка", "Как француз Москву брал") и обличительного характера ("О храбром воине Анике", "Царь Ирод" и другие). Постановка народных драм, роль "заправилы" в постановке народных драм.

История крепостных театров в России. Домашние театры и любительские театральные кружки в России в Х1Х - начале ХХ веков. Любительский театр Ф. Волкова в Ярославле (основан в 1750г.) и его роль в становлении и развитии отечественного профессионального театрального искусства. "Алексеевский кружок" и его роль в становлении К.С.Станиславского как одного из основателей Московского Художественного театра.

Самодельные театральные коллективы и студии в период после 1917 года. Роль Пролеткульта в развитии самодельного театрального творчества на основе революционных идей. Народные театры. Конкурсы и фестивали театральной самодеятельности.

Современное состояние и тенденции развития любительских театров и студий, их связь с традициями старинного русского фольклорного театра и домашних любительских спектаклей. Современные этнографические театры в России и других странах.

Народное танцевальное творчество.

Древние истоки народных танцев. Танцевальные элементы в древних культах, обрядах и ритуалах. Пляски скоморохов. Древние свистопляски.

Русские народные танцы: происхождение, художественно-эстетические особенности, традиционные образы и формы бытования. Хороводы, их основные виды (орнаментальные, игровые и другие), роль и место в традиционной народной культуре. Пляски (одинокые, парные, перепляс, русская кадрили).

Музыкальное сопровождение народных танцев (плясовые наигрыши на народных музыкальных инструментах).

Народные танцы в репертуаре любительских и профессиональных хореографических коллективов.

Народный танец и классическое искусство (например, "Камаринская" М.И. Глинки).

Народное изобразительное и декоративно-прикладное творчество.

Элементы изобразительной деятельности в синкретичных формах первобытной культуры. Магические, обереговые и информационные функции изобразительной деятельности древних славян. Изобразительная символика древнеславянских обрядов. Древнеславянские символы природных стихий, изображения древнеславянских божеств, птиц и животных на предметах домашнего обихода. Символика цвета в народной художественной культуре.

Становление и развитие народных художественных промыслов и ремесел в России. Общая характеристика наиболее известных художественных промыслов в России. Особенности хохломской росписи по дереву, гжельской росписи по керамике, вологодских кружев, павлово-посадских шалей, жостовских подносов, богородской и семеновской деревянных игрушек, дымковской, каргопольской и филимоновской глиняных игрушек, лаковых миниатюр Мстеры, Палеха и Федоскино и других образцов традиционных народных художественных промыслов России.

Элементы декоративно-прикладного творчества в традиционном русском народном костюме и в народном зодчестве.

Иконописное творчество народных мастеров.

Русский рисованный лубок как самобытный жанр изобразительного творчества. Становление и развитие изобразительного любительского творчества в России. Творчество художников-самоучек в XV-XIX веках, его сходство с народной живописью, с архаичными или иконописными формами, с "парадным" портретом XVII века. Пейзаж, натюрморт, портрет в любительском изобразительном творчестве. Роль Добровольного общества поощрения художников в развитии любительского изобразительного творчества в России в XIX веке. Устройство этим обществом выставок работ художников-самоучек, художественных лотерей и конкурсов, организация Рисовальной школы для вольноприходящих.

Развитие любительского изобразительного творчества в России в XX веке. Деятельность художников-любителей по оформлению праздничных массовых шествий, зданий и улиц, по созданию декораций для спектаклей любительских театральных коллективов и т.д.

Традиционные и авангардные направления в творчестве современных художников-любителей.

Влияние народного изобразительного и декоративно-прикладного творчества на творчество профессиональных художников и дизайнеров.

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Народная художественная культура как основа современного мирового культурного пространства.

Сохранение традиционных художественных культур народов мира как фактор развития культурного многообразия. Понятие «культурное многообразие» в документах ЮНЕСКО и научных исследованиях.

Роль и место народной художественной культуры в преодолении глобальных духовно-нравственных проблем современности (на материалах международных форумов и документов).

Роль и место народной художественной культуры в мировом культурно-информационном пространстве. Современные источники и каналы распространения информации о народной художественной культуре. Современные информационные технологии, используемые при решении задач выявления и сохранения шедевров художественного наследия народов разных стран (на материалах Международной академии информатизации и др.).

Роль и место народной художественной культуры в мировом культурно-образовательном пространстве. Повышение роли народной художественной культуры в современных моделях и формах образования (на материале международных симпозиумов, конференций, др.).

Роль и место народной художественной культуры в развитии международного культурного сотрудничества, в профилактике межнациональных конфликтов, в формировании толерантности и позитивного мышления в обществе (на материале международных фестивалей, олимпийских культурных программ и т.д.).

Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия народов мира. «Рекомендация о сохранении фольклора» и другие документы ЮНЕСКО, принятые в целях привлечения внимания государств-членов этой международной организации к проблемам сохранения народной художественной культуры.

Задачи и мероприятия по сохранению и развитию народной художественной культуры в федеральных (российских) проектах и программах («Культура России» и др.)

Понятие о региональных особенностях народного художественного творчества, празднично-обрядовой и семейно-бытовой художественной культуры. Задачи сохранения культурного многообразия и самобытности традиций народов России. Опыт различных регионов России (Тверской, Белгородской, Архангельской, Вологодской и др. областей, некоторых республик в составе России) по разработке и внедрению региональных программ сохранения и развития народной художественной культуры. Структура и основное содержание таких программ. Формы интеграции учреждений культуры и образования при реализации данных программ.

Перечень вопросов для собеседования

1. Актуальные задачи сохранения и развития традиций народной художественной культуры в современных условиях.
2. Правовые и нормативные документы, определяющие процессы развития народной художественной культуры в современных условиях.
3. Законодательные основы охраны памятников истории и культуры, поддержки народного декоративно-прикладного творчества.
4. Федеральная целевая программа «Культура России».
5. «Рекомендация по сохранению фольклора» и другие нормативные акты ЮНЕСКО, определяющие роль государств мирового сообщества в сохранении и развитии самобытных традиций народной художественной культуры.
6. Сущность народной художественной культуры.
7. Структура народной художественной культуры.
8. Функции народной художественной культуры.
9. Аксиологические основы народной художественной культуры.
10. Понятие «этногенез». Теория этногенеза Л.Н. Гумилева.
11. Семиотические основы изучения народной художественной культуры (в русле научного наследия Ю.Лотмана).
12. Художественно-эстетические аспекты изучения народной художественной культуры (в контексте трудов Д.С.Лихачева и других авторов).

13. Роль и место народного художественного творчества в структуре народной художественной культуры.
14. Понятие о видах, жанрах и формах народного художественного творчества.
15. Соотношение понятий «народное художественное творчество», «фольклор», «любительское (самодельное) художественное творчество».
16. Понятия «народный календарь» и «календарные праздники».
17. Мифологические истоки народной художественной культуры.
18. Празднично-обрядовые формы традиционной народной художественной культуры.
19. Семейно-бытовые формы традиционной народной художественной культуры.
20. Образы русских народных календарных праздников в классическом искусстве.
21. Влияние христианства на содержание и формы бытования народной художественной культуры в Древней Руси.
22. Роль реформ Петра I в развитии народной художественной культуры.
23. Любительское (самодельное) художественное творчество в России в XIX-XX вв.
24. Многообразие и самобытность традиций художественных культур народов России.
25. Понятие о региональных особенностях народного художественного творчества
26. Основные направления и формы деятельности учреждений культуры по сохранению и развитию традиций народной художественной культуры в современных условиях.
27. Тенденции развития традиций народной художественной культуры в XXI веке.
28. Развитие коллективов народного художественного творчества (художественной самодеятельности) в СССР (до начала 1990-х годов) и в Российской Федерации (с 1990-х годов до настоящего времени).
29. Понятие «коллектив». Классификация коллективов народного художественного творчества.
30. Функции руководителя любительского художественного коллектива.
31. Сущность и структура педагогического процесса в любительском художественном коллективе.
32. Методы диагностики личности участника любительского художественного коллектива.
33. Сущность художественного творчества и особенности художественно-творческой деятельности любителей искусства.
34. Современные методы арт-терапии и возможности их использования в любительских художественных коллективах.
35. Руководство межличностным общением участников коллектива.
36. Диагностики социально-психологической структуры любительского художественного коллектива, социометрия.
37. Организационные и нормативные основы работы любительских художественных коллективов в учреждениях культуры и дополнительного образования.
38. Требования к профессиональным и личностным качествам современного руководителя коллектива народного художественного творчества.
39. Становление и развитие системы научно-методического руководства коллективами народного художественного творчества.
40. Научно-методические основы разработки, апробации и внедрения региональной программы сохранения и развития народной художественной культуры.
41. Народные игры: классификация, основные источники изучения.
42. Виды и жанры народных песен. Источники изучения песенного творчества народов России.
43. Виды русских народных инструментов, их история, традиционные формы бытования, роль и место в современной музыкальной культуре.
44. Народные танцы: классификация, источники изучения.
45. Виды русского народного декоративно-прикладного творчества и источники их изучения.

46. Понятие «фольклорный театр». Виды и жанры традиционного фольклорного театра в России.
47. Народная художественная культура как основа современного мирового культурного пространства.
48. Основные направления государственной культурной политики России в области сохранения и развития традиций народной художественной культуры.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

Каргин А. С. Самодеятельное художественное творчество: История. Теория. Практика. М., 1988.

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

Михайлова Л.И. Социодинамика народной художественной культуры: детерминанты. Тенденции, закономерности. М., Вузовская книга, 1999.

Народная художественная культура: Учебник для вузов. / Под науч. ред. Т.И.Баклановой и Е.Ю. Стрельцовой. М., 2000.

Народная культура в современных условиях : Учеб.пособие / М-во культуры РФ. Рос.ин-т культурологии; Отв. ред. Н.Г. Михайлова. - М., 2000. - 219 с.

Стрельцова Е.Ю. Этнохудожественная культурология: Уч. пос.: В 2 ч. –М.: МГУКИ, 2004.

Дополнительная литература:

Азадовский М. История русской фольклористики. Т. 1. М., 1952.

Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры. М., 1988.

Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989.

Асов А.И. Мифы и легенды древних славян. М.,1998.

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3т. М.,1994.

Бакланова Т.И. Педагогика художественной самодеятельности. М.,1992.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.,1965.

Бердяев Н. А. Смысл творчества // Философия творчества, культуры и искусства. Т. 1. М., 1994. С. 37-341.

Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 1-2. СПб., 1861.

Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1966.

Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М., 1988.

Гачев Г. Д. Образ в русской художественной культуре. М., 1981.

Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991.

Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. М.,2000.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1990.

Гусев В. Е. Русская народная художественная культура. Теоретические очерки. СПб., 1993.

Гусев В.Е. Истоки русского народного театра. Л.,1977.

Гусев В.Е. Русский фольклорный театр ХУ111 - начала ХХ вв. Л.,1980.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.,1991.

Жанровая специфика фольклора. М.,1984.

Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Рига, 1991.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография . М., 1991.

Ивлева Л.М. Ряженые в русской традиционной культуре. СПб.,1994.

История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1978.

Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы. М.,1980.

Каргин А. С., Хренов Н. А. Фольклор и кризис общества. М., 1993.

Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.

Коринфский А.А. Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. Смоленск,1995.

Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М., 1993.

- Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А.Ф.Некрылова. М., 1989.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
- Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII- начало XIX века). СПб., 1994.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
- Некрасова М.А. Современное народное искусство. Л.,1980.
- Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. М.,1994.
- Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. Смоленск-Москва, 1995.
- Попова О.С. Русское народное искусство. М.,1972.
- Пропп В. Я. Русские аграрные праздники: Опыт историко-этнографического исследования. Л., 1967.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. М.,1969.
- Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.,1987.
- Савушкина Н.И. Русский народный театр. М.,1976.
- Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.,1989.
- Терещенко А.В. Быт русского народа. М.,1997.
- Устинова Т. Русский народный танец. М.,1976.
- Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. М., 1994.
- Фамицын А.С. Божества древних славян. СПб.,1995.
- Фамицын А.С. Скоморохи на Руси. СПб.,1995.
- Флоренский П. А. Культ, религия и культура // Богословские труды. Т. XVII. М., 1976.
- Фрейд З. Психоанализ и русская мысль. М., 1994.
- Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 1990.
- ХейзингаЙ. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.,1992.
- Хореография в народном празднестве. М.,1986.
- Чичеров В.И. Русское народное творчество. М.,1959.
- Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993.
- Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. СПб.,1996.
- Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М.: Высшая школа, 1999.
- Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.
- Юнг К. Г. Психология бессознательного. М., 1994.
- Юнг К.Г. Феноменология духа в сказке. М.,1996.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.