

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д12 НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

по специальности
**53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором»**
(уровень специалитета)

Специализация
«Художественное руководство академическим хором»

Квалификация
«Дирижер академического хора. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Народное музыкальное творчество» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчик: Широких Т.Н. - доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат педагогических наук.

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А.Д. Кривошей /

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины «Народное музыкальное творчество» - подготовка высококвалифицированных музыковедов, обладающих историческим мышлением, ориентирующихся в народной музыкальной культуре России, понимающих закономерности ее развития, умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса.

Задачи дисциплины:

- обоснование исторического процесса развития народной музыкальной культуры, своеобразия ее музыкальных традиций;
- раскрытие связей народного музыкального искусства с историческим процессом в целом и, в частности, с историей русского государства, общества и художественной культуры
- анализ жанровых и региональных особенностей народной музыкальной культуры;
- анализ общенациональных и региональных стилей на примере характерных образцов народного творчества;
- формирование навыков работы по нотации и структурно-типологическому анализу народной музыки;
- изучение истории и развития музыкальной фольклористики (этномузыкологии);
- изучение путей претворения музыкального фольклора в композиторском творчестве;
- формирование навыков работы с научно-методической и научно-исследовательской литературой, отбора и систематизации культурно-исторических фактов народной музыкальной культуры; подготовка к ведению самостоятельной исследовательской деятельности.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д12 «Народное творчество» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» (уровень специалитета). Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; – основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – применять методологию, исходя из задач конкретного исследования. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методологией музыковедческого анализа; – навыками анализа музыкальных произведений.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Народное музыкальное творчество»

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально - исторического процесса, его периодизацию (на материале национального фольклора);

- научные труды, посвященные фольклористике; особенности жанров традиционной музыкальной культуры; исторические этапы в развитии традиционной музыкальной культуры; основные региональные стили русского народного творчества; основные закономерности претворения фольклора в профессиональном, композиторском творчестве.

Уметь:

- выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, пользоваться справочной литературой,
- излагать и критически осмысливать базовые представления по традиционной музыкальной культуре;
- рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процесса; обосновывать жанровую и историко-стилевую принадлежность явлений; проводить сравнительный анализ фольклористической литературы, объяснять закономерность смен научных исторических концепций; квалифицированно собирать и нотировать народную музыку; добиваться достоверности в воссоздании певческих стилей и традиций русского фольклора.

Владеть:

- методологией и навыками интерпретации различных музыкально - поэтических источников;
- принципами анализа разнообразных форм музыкального фольклора; навыками музыкально-редакторской деятельности;
- методами конкретно-исторического рассмотрения явлений народной традиционной культуры в связи с общенаучными, философскими и эстетическими представлениями;
- профессиональным понятийным аппаратом в области фольклористики; образным мышлением, способностью к художественному восприятию мира; профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности при общении со слушательской аудиторией;
- комплексным анализом музыкально-этнографического текста, включая собственно фольклорно-теоретические проблемы и проблемы истории, этнографии;
- навыками нотации и стилового анализа народной музыки.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;

- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Народное музыкальное творчество	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Народное музыкальное творчество	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Народное музыкальное творчество	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Народное музыкальное творчество	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Народное музыкальное творчество	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	Народное музыкальное творчество	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Народное музыкальное творчество	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41

8.	Народное музыкальное творчество	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Народное музыкальное творчество	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Народное музыкальное творчество»

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список литературы

1. Асафьев Б. Культивирование народной песни в музыке города // Русская музыка. — М.-Л., 1930. — С.105-116.
2. Асафьев Б. Музыка города и деревни // Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. — Л., 1973. — С.33-38.
3. Асафьев Б. О русской песенности // Музыка моей родины. — М., 1952. — С.75-84.
4. Асафьев Б. Русская народная песня и ее место в школьном музыкальном воспитании и образовании // Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. — Л., 1973. — С.95-111.
5. Байбурин А., Левинтон Г. К описанию организации пространства в восточно-славянской свадьбе // Русский народный свадебный обряд. — Л., 1978. — С.89-105.
6. Балашев Д., Марченко Ю., Калмыкова Н. Русская свадьба. — М., 1985.
7. Банин А. Очерк истории изучения русской инструментально-музыкальной культуры бесписьменной традиции // Музыкальная фольклористика. — Вып.3. — М., 1986. — С.105-176.
8. Бачинская Н. Русские хороводы и хороводные песни. — М.-Л., 1951.
9. Бернштам Т. Девушка-невеста и предбрачная обрядность в поморье в XIX-начале XX века // Русский народный свадебный обряд. — Л., 1978. — С.48-71.
10. Богатырев П. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. — М., 1971. — С.369-383.
11. Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б.Добровольский, В.Коргузалов. — М., 1981.
12. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. — М., 1975.
13. Гиппиус Е. Интонационные элементы русской частушки. Советский фольклор. — М.-Л., 1936. — С.97-142.*
14. Гиппиус Е. Общетеоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий // Актуальные проблемы современной фольклористики. — Л., 1980. — С.23-36.*
15. Гиппиус Е. Проблема ареального исследования традиционной русской песни в областях украинского и белорусского пограничья // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды ГМПИ им. Гнесиных. — Вып.60. — М., 1982. — С.5-13.*
16. Гиппиус Е. Программно-изобразительный комплекс в ритуальной изобразительной музыке // Теоретические проблемы народной инструментальной музыки. — М., 1974. — С.73-74.*
17. Гиппиус Е., Эвальд З. Песни Пинежья. — М., 1937.*
18. Дигун Т. О многоголосном строении протяжных песен Северского Донца // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды ГМПИ им. Гнесиных. — Вып.60. — М., 1982. — С.93-102.

19. Дигун Т. О ритмическом и мелодическом строении донецких протяжных песен // Традиционное народное музыкальное искусство восточных славян. Труды ГМПИ им. Гнесиных. — Вып.91. — М., 1988. — С.4-16.
20. Дмитриева С. Географическое распространение русских былин. — М., 1975.
21. Енговатова М. Об одной группе мелодико-ритмических композиций закамских лирических неприуроченных песен // Традиционное народное музыкальное искусство восточных славян. Труды ГМПИ им. Гнесиных. — Вып.91. — М., 1988. — С.138-145.
22. Ефименкова Б. Ритмика русских традиционных песен. — М., 1993.*
23. Ефименкова Б. Свадебная песня в среднем течении реки Юг // Традиционное народное музыкальное искусство восточных славян. — Вып.60. — М., 1982. — С.14-47.*
24. Ефименкова Б. Северные байки. Серия "Из коллекции фольклориста". — М., 1977.*
25. Ефименкова Б. Севернорусская причеть. — М., 1980. — С.13.*
26. Земцовский И. Русская протяжная песня. — Л., 1967.
27. Карнаух Т. Календарные песни верхней и средней Ловати // Традиционное и современное народное музыкальное творчество. Труды ГМПИ им. Гнесиных. — Вып.29. — М., 1976. — С.98-112.
28. Квитка К. Ангемитонные примитивы и теория Сокальского // Избр. тр. — Т.1. — М., 1971. — С.286-307.*
29. Квитка К. Несколько слов о русском гудке // Избр. тр. — Т.2. — М., 1973. — С.206-215.*
30. Квитка К. Об историческом значении календарных песен // Избр. тр. — Т.1. — М., 1971. — С.73-99.*
31. Квитка К. Об историческом значении флейты Пана // Музыкальная фольклористика. — Вып.3. — М., 1986. — С.244-257.*
32. Квитка К. Об областях распространения некоторых типов белорусских календарных и свадебных песен // Избр. тр. — Т.1. — М., 1971. — С.161-170.
33. Квитка К. О постановке тактовой черты // Избр. тр. — Т.2. — М., 1973. — С.40-46.
34. Квитка П. Парная флейта // Избр. тр. — Т.2. — М., 1973. — С.218-247.
35. Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Избр. тр. — Т.1. — М., 1971. — С.103-155.
36. Кирюшина Т. Календарные песни бассейна реки Унжи // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды ГМПИ им. Гнесиных. — Вып.60. — М., 1982. — С.48-63.
37. Колчин Б. Коллекция музыкальных инструментов древнего Новгорода // Памятники культуры. Новые открытия. — Л., 1979.
38. Левинтон Г. Комментарии к свадебным песням // Углические народные песни. — Л.-М., 1974.
39. Лихачев Д. Развитие русской литературы X-XVII веков. — Л., 1973. — С.44-49.

40. Лопатин Н., Прокунин В. Русские народные лирические песни. — М., 1956.
41. Лотман Ю. Каноническое искусство как информационный парадокс // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. — М., 1973.
42. Маслов А. Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад // Русская мысль о музыкальном фольклоре. — М., 1979. — С.292-319.
43. Можейко З. Календарно-песенная культура Белоруссии. — Минск, 1985.
44. Музыка народного календаря. — М., 1985.
45. Музыка русской свадьбы. — М., 1987.
46. Пашина О. Календарные песни весенне-летнего цикла юго-восточной Белоруссии // Славянский и балканский фольклор. — М., 1986. — С.44-55.
47. Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. — М., 1964.
48. Пушкина С. По следам Пальчикова. Серия "Из коллекции фольклориста". — М., 1978.
49. Рабинович Б. Пастуший барабан — недавно открытый народный инструмент // Музыкальная фольклористика. — Вып.3. — М., 1986. — С.177-243.
50. Резниченко Е. Поморские "свадебные стихи" как особый вид северной причети // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды ГМПИ им. Гнесиных. — Вып.60. — М., 1982. — С.64-78.
51. Руднева А. Курские танки и карагоды. — М., 1975.
52. Руднева А., Шуров В., Пушкина С. Русские народные песни в многомикروفонной записи. — М., 1979.
53. Рубцов Ф. Основы ладового строения русских народных песен // Статьи по музыкальному фольклору. — М.-Л., 1973. — С.8-82.
54. Скворцова З. О причитаниях в свадебном обряде // Фольклор и этнография. — М., 1974.
55. Скрынник Т. Традиционные танцы как источник изучения при создании сценических композиций // Репертуар художественной самодеятельности: современность традиций. — М., 1983. — с.83-99.
56. Смирнов Б. Искусство владимирских рожечников. — М., 1959.
57. Смирнов Б. Искусство сельских гармонистов. — М., 1962. — С.9-26.
58. Соколова В. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. — М., 1979.
59. Чистов К. Специфика фольклора в свете теории информации // Типологические исследования по фольклору. — М., 1975. — С.26-43.
60. Чистов К. Причитания славянских и финно-угорских народов // Обряды и обрядовый фольклор. — М., 1982. — С.101-114.
61. Штокмар М. Фонетическая система народного языка как звуковая основа русской народной ритмики // Исследования в области народного стихосложения. — М., 1952. — С.227-377.

62. Щуров В. О региональных традициях в русском народном музыкальном искусстве // Музыкальная фольклористика. — Вып.3. — М., 1986. — С.11-47.
63. Щуров В. Особенности многоголосной фактуры песен Южной России // Из истории русской и советской музыки. — М., 1971. — С.308-334.
64. Эвальд Э. Заметки о песенных стилях Белорусского Полесья // Песни Белорусского Полесья. — М., 1979. — С.33-41.
65. Эвальд З. Социальное переосмысливание жнивных песен Белорусского Полесья // Эвальд З.В. Песни Белорусского Полесья. — М., 1979. — С.15-32

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

1. Музыкальная библиотека он-лайн <http://classic-online.ru/>
2. Музыкальная библиотека он-лайн <http://imslp.org>
3. Музыка в заметках – <http://www.musnotes.com>
4. Музыка и искусство - <http://www.muzzal.ru/index.htm>
5. Музыка и искусство - <http://musical.clan.su/>
6. Погружение в классику. – <http://intoclassics.net>
7. Энциклопедия классической музыки Belcanto/ – <http://www.belcanto.ru/dic.html>
8. Энциклопедия Кругосвет. – <http://www.krugosvet.ru>.

(Подписные электронные ресурсы)

Руко́нт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru
<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,**свободный доступ к полным текстам ряда российскихжурналов**(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства[Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Windows XP(7)
Microsoft Office 2007(2010)
CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
Adobe Audition 3.0
Adobe Photoshop Extended CS5
Adobe Premiere Pro CS 4.0
ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108, в том числе:

- аудиторная (контактная) работа – 70 час;
- самостоятельные занятия – 38 часов.

Время изучения дисциплины – 1-2 семестры.

Форма промежуточного контроля – экзамен. Семестр – 2.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы					Формы контроля успеваемости	
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР		СРС
1	Специфика фольклора как особого типа художественной культуры, его основные черты	I	6 (ауд 4)	4				2	
2	Жанровая классификация музыкального фольклора восточных славян	I	3 (ауд 2)	2				1	
3	Особенности русского народно-песенного стихосложения	I	6 (ауд 4)	4				2	
4	Формы поэтических текстов	I	4 (ауд 2)	2				2	

5	Координация поэтического текста и песенных напевов	I	6 (ауд 4)	4				2	
6	Ладовое строение русской народной песни	I	5 (ауд 4)	4				1	
7	Мелодический склад русской традиционной песни	I	3 (ауд 2)	2				1	
8	Типы народного многоголосия	I	3 (ауд 2)	2				1	
9	Календарные песни и обряды восточных славян	I	6 (ауд 4)	4				2	
10	Семейно-бытовые жанры (колыбельные, плачи)	I	6 (ауд 4)	4				2	
11	Русский свадебный обряд и свадебные песни	II	6 (ауд 4)	4				2	
	Итого	I	54 (ауд 36)	36				18	
12	Русская хороводная традиция, хороводные и игровые песни	II	4 (ауд 2)	2				2	
13	Русские народные инструменты и инструментальная музыка	II	6 (ауд 4)	4				2	Семинар
14	Русская лирическая песня	II	4 (ауд 2)	2				2	
15	Песни городского стиля	II	6 (ауд 4)	4				2	Семинар
16	Частушки	II	3 (ауд 2)	2				1	
17	Специфика русской эпической традиции. Северные старины	II	6 (ауд 4)	4				2	

18	Плясовые песни	II	4 (ауд 2)	2				2	
19	Система региональных традиций народной песни	II	5 (ауд 4)	4				1	
20	История собирания и публикации русской народной песни	II	6 (ауд 4)	4				2	
21	Научные проблемы и методика изучения русской народной песни	II	4 (ауд 2)	2				2	
22	Жанрово-стилистический анализ русской народной песни	II	6 (ауд 4)	4				2	Тестирование
	Итого	II	54 (ауд 34)	34				20	Экзамен
	Всего	I, II	108 (ауд 70)	70				38	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Специфика фольклора как особого типа художественной культуры, его основные черты

Фольклор как особый тип художественной культуры, существующий в определенных социальных условиях и требующий определенного общественного сознания. Фольклор как система передачи поколениям социального и бытового опыта в художественно-образной форме. Устная природа фольклора как главный признак его отличия от профессионального искусства рукописной и печатной традиции. Отсутствие разделения на творца и слушателя, обеспечивающее творческую активность носителей фольклорной традиции. Специфика социальной функции фольклора, ее многосоставность.

Принадлежность фольклора к каноническим искусствам. Роль канонических норм и правил. Существование народного музыкального творчества на двух уровнях: мышления и исполнения. Роль творческого начала в исполнительском процессе. Понятие импровизации в народном творчестве. Традиция, ее устойчивость и консервативность.

Наличие локальных традиций в фольклоре. Общая характеристика западных, южных и северных традиций европейской части русской территории.

Тема 2. Жанровая классификация музыкального фольклора восточных славян

Функциональная обусловленность жанра в фольклоре, понимание жанра как типизации структуры под воздействием функции и содержания. Соотношение систем музыкальных и поэтических жанров. Историческое развитие жанровой системы, ее современное состояние. Два основных класса песен: приуроченные и неприуроченные песни. Две основных формы приуроченности песен: обрядовая и сезонная. Жанры обрядовой приуроченности: календарные, свадебные песни, похоронные и свадебные плачи. Жанры сезонной приуроченности: календарные, хороводные и игровые, лирические песни. Жанры неприуроченных песен: северные старины, лирические протяжные песни, плясовые, частушки. Жанровая классификация инструментальных наигрышей: приуроченные — пастушьи, календарные, свадебные; неприуроченные — плясовые, лирические наигрыши.

Тема 3. Особенности русского народно-песенного стихосложения

Отличительные стихи народного стиха от литературного: неметричность, наличие больших размеров, большого размера ритмических единиц, малое количество ударений, подвижность ударений, потеря словами

ударений, различие народных ударений от грамматических. Понятие о ритмическом периоде, строфической форме и тираде. Понятие о стихе, сегменте, анакрузе и клаузуле. Понятие о долготе и краткости слогов, полногласии древнерусской бытовой речи и слоговой группе. Наличие трех случаев комбинации слоговых групп в слоговые ряды, трех систем стихосложения в русском песенном фольклоре: 1) силлабический стих или цезурированный (слоговая система с наличием постоянной цезуры, которая держит напев); 2) цезурированный тонический стих или сегментированный силлабический; 3) тонический нецезурированный стих (акцентный). Зависимость напева от поэтического текста. Виды тонического стиха. Силлабо-тоническая система. Смешанные формы стиха.

Тема 4. Формы поэтических текстов

Понятие о композиционной единице как о фрагменте текста, в котором ритмическая структура полностью завершает свое развертывание. Три формы композиционных единиц: стиховая, строфическая и тирадная. Понятие о слогоноте и раппорте. Наличие в стиховой композиционной единице одного ритмического периода, одного стиха (одноэлементного или составного). Наличие в строфической композиционной единице нескольких ритмических периодов — нескольких стихов, количество и качество которых постоянны в данном тексте. Наличие в тирадной композиционной единице законченного по мысли массива ритмических периодов подвижного объема — смыслового абзаца, сложенного из разного количества стихов в развертывании текста. Использование развитой системы повторов. Наличие внутренних и межстрофических повторов. Понятие о рамочной конструкции. Припевы (рефрены) как особые виды повтора. Различное местоположение рефренов: начальное, кольцевое и обрамляющее. Понятие о малых и больших рефренах.

Тема 5. Координация поэтического текста и песенных напевов

Основополагающая роль в песенных напевах не динамического, а временного фактора ритма с его опорой на сопоставление единиц той или иной протяженности, а не на оппозицию ударных и безударных долей музыкального времени. Понятие о ритме пропевания слогов поэтического текста, то есть о слоговой музыкально-ритмической форме. Понятие о слоговом музыкальном времени. Обозначение музыкального времени короткого слога восьмой длительностью и ее использование как счетной музыкальной единицы (хронос протос — греч., мора — лат.). Понятие о малой и большой ритмических единицах. Наличие в русской народной песне трех типологических групп: 1) с цезурированными периодами; 2) с равномерно сегментированными периодами; 3) с неравномерно сегментированными периодами. Два типа ритмических формул: основные и второстепенные, принципы их модификации. Основные принципы тактирования в русской традиционной народной песне.

Тема 6. Ладовое строение русской народной песни

Звуковысотная организация русской народной песни. Ладово-мелодический склад традиционных напевов: принципиальное отличие мелодических ладов русской народной песни от тональной классической европейской системы. Лад как "звуковое воплощение ритма". Отсутствие системы тяготений, структурные функции звуков в напеве. Горизонтальный и вертикальный компоненты лада. Опорная роль крайних звуков амбитуса напева, роль финального тона напева как основного опорного. Система побочных опорных тонов, способы их определения в напевах разного типа ритмики. Формы переинтонирования опорного тона. Мелодика оппозиции двух терцовых рядов в организации вертикали в диатонике. Терцовая взаимозаменяемость звуков. Оппозиция "созвучие-звук" в напевах с ангемитонной шкалой.

Тема 7. Мелодический склад русской традиционной песни

Ячейковое строение мелодической композиции в напевах русских песен. Характеристики ячейки: повторяемость, определенность мелодического контура; ладовая организация ячеек, замкнутые и незамкнутые мелодические ячейки. Координация мелодической ячейки с ритмом. Типизация мелодических ячеек в локальных песенных традициях.

Тема 8. Типы народного многоголосия

Системы вертикальных созвучий как гармоническая опора русской народной песни. Понятие о голосовой партии. "Устройство" народного ансамбля: наличие голосовых партий и их варьирование исполнителем. Количество голосовых партий, возможные способы мелодического наполнения каждой из них, тембровое соотношение партий как основные признаки типа многоголосия. Характеристика основных типов многоголосия. Понятие о вариантной гетерофонии и ее разновидностях, функциональном двухголосии, функциональном трехголосии. Принцип регистрового удвоения голосовых партий. "Тонкие" голоса северного многоголосия. Виды верхнего сольного подголоска — "подводка" и "дишкант" — в южных, в том числе казачьих традициях.

Тема 9. Календарные песни и обряды восточных славян

Основные компоненты календарной обрядовости. Календарный год земледельческих праздников (по солнцу, по луне). Зимний цикл календарных песен. Весенний цикл календарных песен. Летний цикл календарных песен. Характеристика напевов и текстов календарных песен. Роль политекстовых напевов. Специфика интонирования календарных песен.

Тема 10. Семейно-бытовые жанры (колыбельные, плачи)

Колыбельные песни: народная терминология, исполнители, особенности поэтического содержания, приемы построения текста. Совпадение мелодического и ритмического цезурирования в напевах, узкообъемность в напевах.

Жанровые виды причитаний. Летописные упоминания о мужских погребальных плачах. Современная женская исполнительская традиция, условия исполнения, особенности интонирования. Импровизационность текстов, роль традиционных поэтических формул в их организации. Характеристика погребальных, рекрутских, свадебных и бытовых причитаний.

Тема 11. Русский свадебный обряд и свадебные песни

Тесная связь свадебного и календарного обрядов. Основные этапы свадебного обряда (сватовство, договор, подготовительный период, последний вечер в доме невесты, венец, свадебный пир в доме жениха, обряды второго дня). Наличие в русской культуре двух типов свадебного обряда: свадьба-"похороны" на севере и свадьба-"веселье" на юге. Характеристика северной свадьбы. Характеристика южной свадьбы.

Тема 12. Русская хороводная традиция, хороводные и игровые песни

Роль хороводов в жизни сельской общины. Приуроченность хороводов к традиционным праздникам. Связь музыки и хореографии. Семантика хороводных движений. Классификация хороводов по типу хореографии. Поэтическое содержание хороводных песен, преобладание в них семейно-брачной тематики. Роль повторов в организации текстов, трехзвенные сюжеты.

Весенние хороводы и их характеристика. Вождение хороводов на севере под лирические протяжные песни. Южные танки и карагоды, их характеристика. Зимние игровые и хороводные песни на севере. Особенности музыкальной формы хороводных песен. Их ритмический склад, роль повторов, формообразующая функция рефренов.

Тема 13. Русские народные инструменты и инструментальная музыка

Особенности функционирования народных инструментальных культур. Место инструментальной музыки в фольклоре восточных славян. Локальное распространение инструментов.

Пастушеские инструменты. Сольная и ансамблевая формы исполнения.

Календарно-приуроченные наигрыши юга России. Традиционный инструментарий. Жанры наигрышей.

Свадебные инструментальные традиции русского запада. Функции инструментовальных наигрышей в свадебном обряде, их жанры. Сольная и ансамблевая традиции.

Древние инструменты и предметы быта, используемые в традиционных ансамблях.

Поздние инструменты в крестьянской и городской традициях музицирования. Жанры наигрышей.

Тема 14. Русская лирическая песня

Отсутствие приуроченности. Особенности музыкального облика протяжных песен (мелодическая и фактурная развитость, ритмическое строение, сложность построения). Формы бытования. Возрастная циклизация. Основные тематические циклы. Исторические и балладные сюжеты. Особенности поэтики протяжных песен.

Два стилевых слоя в лирических песнях: традиционный (протяжные) и поздний (городское происхождение). Соотношение текста и напева. Форма строфы в протяжной песне. Различия в музыкальном стиле традиционных и поздних лирических песен.

Тема 15. Песни городского стиля

Формирование в России нового песенного стиля — городской песни — XVIII век. Его истоки и основные черты. Роль канта и мелодий с аккомпанементом в формировании городского песенного стиля. Основные жанры городской песни. Постепенное "размывание" черт городского стиля в процессе внедрения городской песни в традиционную крестьянскую культуру.

Тема 16. Частушки

Время формирования жанра, его истоки. Выдвижение частушек в качестве одного из ведущих жанров в конце XIX века. Молодежь как основной носитель жанра.

Поэтическое строение текстов. "Наборные" тексты частушек. Основные тематические циклы. Политекстовость напевов частушек.

Частушки как форма творческого состязания исполнителей. Инструментарий частушек. Частушки "под язык". Характеристика мелодических и гармонических особенностей частушек. Формы исполнения частушек. Место и роль пляски в исполнении частушек.

Тема 17. Специфика русской эпической традиции. Северные старины

Поэтические жанры русской эпической традиции (былины, баллады, духовные стихи). Их соотношение с музыкальными жанрами фольклора. Напевы духовных стихов.

Северные былины (старинны) как единственный музыкальный жанр русского эпоса. Основные поэтические циклы былин, их ведущие сюжеты. Особенности бытования и исполнения. Стилистая неоднородность северных старин.

Тема 18. Плясовые песни

Русская пляска, ее место в ряду хоровод—пляска—танец. Два пласта в плясовой культуре — традиционный и более поздний. Музыкальное сопровождение пляски. Южная плясовая традиция: развитость плясовой хореографии, разнообразие ритмических форм песен. Северные плясовые песни: четкая отграниченность от хороводных, скромная хореография, роль политекстовых напевов в ритме "Камаринской". Поздние формы плясовых песен.

Тема 19. Система региональных традиций народной песни

Локальная природа фольклора. Наличие в русской песенности системы региональных традиций. Три основные группы региональных традиций: западные, южные и северные (коренные традиции русской песни). Традиции позднего формирования в Поволжье, на Урале, Сибири, их принципиальное отличие от коренных.

Характеристика западных традиций. Два основных региона: северо-западный и юго-западный. Ведущая роль календаря. Значение аграрных мотивов в свадебном обряде. Незначительная роль хороводов, их календарная приуроченность. Наличие двух пластов в лирике: 1) приуроченных песен; 2) неприуроченных песен. Специфика многоголосия и мелодики.

Характеристика южных традиций. Их неоднородность, определяемая разной исторической судьбой. Четыре основных региона южных традиций. Ведущая роль песенных жанров, связанных с движением (плясовых, хороводных). Ведущее место свадьбы-"веселья". Специфика многоголосия и мелодики. Роль вертикали в ладовой организации напевов.

Особое положение казачьих традиций, примыкающих к южным. Развитость многоголосной фактуры протяжных песен. Характерность дифференцированной гетерофонии.

Характеристика северных традиций. Деление русского Севера на две основные зоны: северо-восточную и юго-западную. Север как единственный на русской территории очаг существования музыкального эпоса — "старин". Эпизация всех жанров (особенно плачей). Ведущее положение семейно-бытовых жанров. Особая развитость плачевой культуры, в частности — свадебной групповой причеты. Вождение медленных хороводов церемониального типа. Специфика календарного типа песен, представленного только зимним периодом. Специфика многоголосия, мелодии и стиха.

Тема 20. История собирания и публикации русской народной песни

— Два периода собирания и публикации русской народной песни: первый — любительский, донаучный, второй — собственно научный.

— Два основных этапа первого периода. 1 этап: появление первых сборников песен. Записи песен на слух в городе. Сборники В.Трутовского, Львова-Прача, Кирши Данилова. Сборники И.Рупина, Д.Кашина. Работы В.Одоевского и А.Серова. Сборники М.Стаховича, К.Вильбоа.

2 этап: интерес к подлинной крестьянской песне, ее самобытному языку. Деятельность крупных композиторов. Четыре типа сборников: научной направленности, крестьянских песен, записанных для голоса в сопровождении фортепиано, сборники многоголосных записей русских народных песен, сборники прикладного характера.

Второй, собственно научный период. Сборники строго научного характера. Охват всей местной жанровой системы. Создание карт. Деятельность Московской этнографической комиссии. Первые фонографические звукозаписи народных песен. Деятельность Е.Линевой, А.Листопадова, М.Пятницкого.

Советский этап. Экспедиции Е.Гиппиуса и З.Эвальд. Появление магнитофонных звукозаписей. Применение метода многоканальной записи. Деятельность А.Рудневой, В.Щурова, С.Пушкиной.

Тема 21. Научные проблемы и методика изучения русской народной песни

Проблема рассмотрения народной песни вне западноевропейской гармонической системы. Осознание ткани народной песни как системы ладовых ячеек (с соотношением опорных и неопорных звуков и их связью с акцентами и ритмической организацией). Обязательная опора в изучении народной песни на определенную систему конкретной песенной традиции. Основные принципы моделирования народной песни: 1) обязательное наличие большого количества песен данной локальной традиции с полной фактурной записью; 2) выявление слоговой мелодической формулы; 3) выявление опорных звуков; 4) выявление системы вертикальных созвучий; 5) выявление ведущих мелодических оборотов.

Тема 22. Жанрово-стилистический анализ русской народной песни

Необходимость наличия паспортных сведений о песне: места и даты записи, имени автора расшифровки, способы записи, жанра по указанию исполнителей, сведений об исполнителях (имя, отчество и фамилия, возраст), качества и тембра голоса. Определение способа согласования стиха и напева. Анализ стиха: определение типа ритмической организации, формы стиха и единицы его конструкции, ритмической формулы. Анализ напева: определение типа ритмической организации, формы напева и единицы песенного построения, песенной ритмо-формулы. В качестве вывода выявляется слоговая метроритмическая форма напева, определяются

основные ее модификации, предлагается принцип тактирования и дается жанровая принадлежность анализируемой песни.

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по темам, которые наряду с лекционным материалом предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «Народное творчество».

Тема 1. Русские народные причитания

Вопросы к семинару:

1. Классификация русских народных причетов.
2. Характеристика каждого вида причетов: по умершему, по случаю несчастья, свадебных, при потерях (рекрутских, воинских) и т.д.
3. Особенности исполнения причитаний (звуковысотная и ритмическая специфика).
4. Локальные традиции причитаний.
5. История бытования и собирания русской плачевой культуры.
6. Великая русская плачя И.А.Федосова.

Литература:

1. Барсов Е. Причитания северного края / Е.Барсов. – М.: Музыка, 1986.
2. Байбурин А. Причитания: текст и контекст / А.Байбурин. – М.: Музыка, 1985.
3. Ефименкова Б. Севернорусская причеть / Б.Ефименкова. – М.: Музыка, 1980.
4. Мазо М. Никольские причитания и их связи с другими жанрами местной песенной традиции / М.Мазо. // Музыкальная фольклористика. – М.: Музыка, 1978. – Вып. 2. – С. 213-235.
5. Резниченко Е. Поморские «свадебные стихи» как особый вид северной причети / Е.Резниченко. // Традиционное народное музыкальное искусство и современность / Труды ГМПИ им.Гнесиных. – М.: 1982. – Вып. 60. – С.64-78.
6. Скворцова З. О причитаниях в свадебном обряде / З.Скворцова. // Фольклор и этнография. – М.: Музыка, 1974. – С.23-41.

7. Чистов К. Причитания славянских и финно-угорских народов / К.Чистов. // Обряды и обрядовый фольклор. – М.: Музыка, 1982. – С.101-114.

Тема 2. Русские народные духовые инструменты

Вопросы к семинару:

1. Характеристика русских духовых инструментов флейтового семейства.
2. Характеристика русских духовых язычковых инструментов.
3. Характеристика русских духовых мундштучных инструментов.
4. Сравнительная характеристика традиций игры на кувиклах и кугиклах.
5. Скоморошья традиция игры на духовых инструментах.
6. Пастушья традиция игры на духовых инструментах.

Литература:

1. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты / К.Вертков. – М.: Музыка, 1975.
2. Квитка К. Несколько слов о русском гудке / К.Квитка. // Избранные труды – М.: Музыка, 1973. – С. 206-215.
3. Квитка К. Об историческом значении флейты Пана / К.Квитка. // Музыкальная фольклористика – М.: Музыка, 1986. – Вып. 3. – С. 244-257.
4. Квитка К. Парная флейта / К.Квитка. // Избранные труды. – М.: Музыка, 1973. – С.218- 247.
5. Смирнов Б. Искусство владимирских рожечников / Б.Смирнов. – М.: Музыка, 1959. – С. 3-27.

Тема 3. Система региональных традиций русской народной песни

Вопросы к семинару:

1. Характеристика западных коренных традиций (жанровая палитра, типы звукоизвлечения и интонирования, характеристика фактуры, особенности слоговой и музыкальной ритмических систем).
2. Характеристика южных коренных традиций (жанровая палитра, типы звукоизвлечения и интонирования, характеристика фактуры, особенности слоговой и музыкальной ритмических систем).
3. Характеристика северных коренных традиций (жанровая палитра, типы звукоизвлечения и интонирования, характеристика фактуры, особенности слоговой и музыкальной ритмических систем).
4. Характеристика традиций позднего формирования (Поволжье, Урал, Сибирь) (жанровая палитра, типы звукоизвлечения и интонирования, характеристика фактуры, особенности слоговой и музыкальной ритмических систем).

Литература:

1. Гиппиус Е. Проблема ареального исследования традиционной русской песни в областях украинского и белорусского пограничья / Е.Гиппиус. // Традиционное народное музыкальное искусство и современность / Труды ГМПИ им.Гнесиных.. – М.: Музыка, 1982. - Вып. 60 – С. 5-13.
2. Гиппиус Е. Культура протяжной песни на реке Пинеге / Е.Гиппиус. // Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера. – М.-Л.: Музыка, 1928. – С. 98-99.
3. Ефименкова Б. Свадебная песня в среднем течении реки Юг / Б.Ефименкова. // Традиционное народное музыкальное искусство и современность / Труды ГМПИ им.Гнесиных. - М.: Музыка, 1982. – Вып. 60. - С. 14-47.
4. Квитка К. Песни украинских обрядовых праздненств / К.Квитка. // Избранные труды. Т.1. – М.: Музыка, 1971. – С. 103-155.
5. Квитка К. Об областях распространения некоторых типов белорусских календарных и свадебных песен / К.Квитка. // Избранные труды. - Т.1. - М.: Музыка, 1971. – С. 161-170.
6. Козаченко А. К истории великорусского свадебного обряда / А.Козаченко. // Советская этнография. – М.: Музыка, 1967. - С. 34-67.
7. Соколова В. Весеннее-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов / В.Соколова – М.: Музыка, 1979.
8. Щуров Ю. О региональных традициях в русском народном музыкальном искусстве / Ю.Щуров. // Музыкальная фольклористика.– М.: Музыка, 1986. - Вып. 3. – С. 11-47.

Тема 4. Песни городского стиля

Вопросы к семинару:

1. Специфика возникновения и бытования песен городского стиля.
2. Характеристика силлабо-тонической временной организации в поэтическом тексте.
3. Структурные, ладотональные, мелодические и фактурные особенности песен городского стиля.
4. Место и значение песен городского стиля в русской классической романсовой культуре.

Литература:

1. Асафьев Б. Культивирование народной песни в музыке города / Б.Асафьев //Русская музыка. – М.-Л.: Музыка, 1930. – С.105-116.
2. Асафьев Б. Музыка города и деревни / Б.Асафьев // Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - Л.: Музыка, 1973. – С.33-38.
3. Гиппиус Е. Очерки об отдельных песнях / Е.Гиппиус. – Сов. музыка, 1960, № 11, 1961, № 7, 1965, №11-12.

4. Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. – М.: Музыка, 1964.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Народное музыкальное творчество»

В преподавании курса «Народное музыкальное творчество» есть свои особенности и трудности, которые относятся как к специфике курса, так и к особенностям его усвоения, что необходимо учитывать в процессе преподавания данного предмета.

Основная педагогическая задача — сформировать у обучаемых представление о музыкальном фольклоре как особом типе художественной культуры, привить профессиональные навыки обращения с ним, добиться понимания правил его организации.

Отечественное музыкальное образование, ориентированное на изучение музыки европейской профессиональной традиции, воспитывает слух студентов в соответствующей ей музыкальной системе. Однако язык музыкального фольклора основан на совершенно особом музыкальном мышлении, в корне отличающемся от мышления профессиональных музыкантов так же, как и мифологическое мышление, лежащее в основе народной культуры, имеет мало общего с естественно-научным. По этой причине студенты музыкальных факультетов вузов не могут адекватно воспринять музыкально-фольклорные произведения и почувствовать их красоту и выразительную силу. Преодолеть инерцию негативного восприятия фольклора представляется возможным не только включив его в мировоззренческий и этнографические контексты, помогающие высветить глубинные смыслы народной музыки, но и раскрыв принципы народного музыкально-образного мышления.

Выполняя эту задачу, курс «Народное музыкальное творчество» вступает в органичную связь с системой специальных музыкальных дисциплин, развивающих музыкальное мышление, слух (сольфеджио), аналитические способности учащихся (анализ музыкальных форм). Кроме того, данный курс тесно связан с историей музыки, поскольку обращен к начальным стадиям развития музыкального искусства и музыкального мышления. В процессе прохождения тем курса необходимо использовать образный и музыкальный материал, который способствует более глубокому пониманию сути предмета.

Изложение *теоретического материала* можно представить в виде следующей обобщенной структуры, которая не представляет собой какой-либо научной данности, а является удобной для методических целей:

- система понятий;
- функция данного явления;
- закономерности развития и формирования;
- виды (классификации);
- основные закономерности;

- особенности;
- методы изучения.

Для *разбора народной песни* с листа студентам можно предлагать песни с конкретной учебной задачей, например:

- выявить особенности данного музыкального образца;
- определить ладовую организацию, если образец многоголосный, то определить соотношение голосов по вертикали и выявить характерные черты и особенности данного примера;
- проанализировать ритмическую организацию русской народной песни;
- выявить, каково соотношение музыки и слова.

Освоение материала закрепляется выполнением следующих заданий:

- чтение, конспектирование и реферирование рекомендуемой литературы;
- интонирование образцов музыкального фольклора и описание их по определенным аналитическим параметрам;
- звуковые тесты: слуховой анализ произведений музыкального фольклора, выявление их структурных закономерностей, специфики интонирования, многоголосной фактуры, определение их жанрово-стилевой и региональной принадлежности;
- составление словарей, включающих основную научную терминологию и персоналии.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Народное музыкальное творчество»

Цели и задачи самостоятельной работы студентов:

Основной *целью* самостоятельной работы является осознание студентами:

- уникальности феномена русской народной песни, ее несхожести с музыкальным произведением в профессиональной музыке;
- особенностей предназначения и бытования русской народной песни;
- специфических особенностей строения, фактуры, ритмики, мелодики других средств музыкального языка народной песни.

Среди основных *задач* самостоятельной работы назовем следующие:

- на практике осознать специфику локальных традиций русской народной песни (западного, северного, южного, сибирского, уральского регионов);
- на основе анализа конкретного материала уяснить связь русской народной песни с обрядами, праздниками и повседневной жизнью народа, а также сложные взаимодействия с православной культурой и культурами соседних регионов (удмуртов, мордовцев, марийцев, украинцев, белорусов, карелов и др.);
- научиться самостоятельно работать с песенным материалом (определять жанр песни и ее предназначение, выявлять особенности

поэтического и музыкального строения, фиксировать в нотной записи по законам и правилам музыкальной этнологии).

Формы самостоятельной работы:

- конспектирование учебных пособий (отдельных частей, разделов), фрагментов научных статей и исследований, указанных преподавателем;
- расшифровка (фиксация на нотной бумаге) аудиозаписи народных песен;
- запоминание песен наизусть (на занятиях) с последующей записью на нотной бумаге (домашнее задание);
- анализ поэтического и музыкального текстов песни по плану, определение ее слоговой метроритмической формы;
- анализ мелодической структуры песни (выявление мелодики слогового ритма).

Темы и разделы для самостоятельного изучения:

Студентам рекомендуется более глубокое самостоятельное изучение следующих тем: «История собирания и публикации русской народной песни» (тема № 20 в Тематическом плане), «Научные проблемы и методика изучения русской народной песни» (тема № 21 в Тематическом плане), а также изучение дополнительного материала при подготовке к семинарам, в процессе написания курсовой работы. На протяжении всего курса осуществляется значительный объем работы по анализу (письменно) поэтического и музыкального текстов заданных народных песен и подготовке к тестированию.

Формы отчетности:

- выступления с сообщениями и докладами на групповых занятиях;
- участие в семинарских занятиях;
- письменный анализ поэтического и музыкального текстов заданных народных песен (с определением слоговой метроритмической формы и выявлением мелодики слогового ритма);
- устные ответы на зачетах и экзамене;
- анализ песни без предварительной подготовки (на экзамене);
- выступления на институтских и межвузовских конференциях по региональным и фольклорным проблемам.

Литература для самостоятельного изучения помечена в общем Библиографическом списке звездочкой.

В целях эффективного усвоения содержания данного учебного курса и рационального использования учебного времени рекомендуется:

1. Перед занятием необходимо познакомиться с литературой по теме, определить круг вопросов, представляющих особый интерес и актуальность.

2. Во время лекционных занятий необходимо научиться определять значимость полученных новых знаний, уметь выделять главное, обобщать и лаконично формулировать тезис, кратко записывая его.
3. При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить предложенную литературу. Обозначить вопросы, требующие дополнительного разъяснения.
4. С целью усвоения ключевых понятий данного курса обучающимся необходимо оформить тематический словарь терминов и понятий этномузыковедения, который позволит быстрее ориентироваться в изучаемом материале и оперировать специфической терминологией курса народного музыкального творчества.
5. Научиться самостоятельно работать с песенным материалом (определять жанр песни и ее предназначение, выявлять особенности поэтического и музыкального строения, научиться фиксировать в нотной записи песенные образцы по законам и правилам музыкальной этнологии).
6. При изучении музыкального материала уметь выявлять связь песни с обрядами, праздниками и повседневной жизнью народа, выявлять характерные черты присущие данному песенному жанру. (Календарные, свадебные, колыбельные, лирические и др.).
7. Критериями оценивания ответов студентов на экзамене являются: полнота и определенность знания материала; логичность и последовательность изложения; качество и манера исполнения музыкального материала курса, знание терминалогического минимума, прописанного в данном комплексе, и свободное оперирование понятиями курса.

План разбора народной песни

1. Общая характеристика песни: жанр, содержание.
2. Форма в целом.
3. Ладовая звуковысотная организация русской народной песни.
4. Ритмическая организация.
5. Соотношение музыки и слова.

Подготовленный студентами разбор должен иметь вид краткого доклада о данной народной песне, раскрывать ее особенности и самобытность.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ЭТНОМУЗЫКОВЕДЕНИЯ

Акцентная, моторная ритмика — ритмика, организованная периодичностью исполнительских акцентов, которые обусловлены ритмом плясовых движений.

Амбитус (диапазон) — звуковой объем напева, определяемый интервалом между самым нижним и самым верхним его звуками.

Анакруза — начальный сегмент тонического стиха, состоящий из двух-четырех предударных слогов.

Ансамблевое (артельное) пение — способ исполнительского воплощения русского народного многоголосия. В ансамблевом пении, в отличие от хорового, голосовые линии более индивидуализированы.

Архивная обработка экспедиционных материалов — полная паспортизация всех записанных образцов, их инвентаризация и каталогизация.

Биологическая музыка — звуки, издаваемые животными, птицами и насекомыми.

Бурдонная диафония — тип многоголосия, который существует в музыкальном фольклоре южно-славянских народов и характеризуется наличием двух голосовых партий (бурдона и мелодического голоса). У русских сходный тип фактуры предстает как разновидность дифференцированной *гетерофонии*.

Варьированный повтор — повтор стиха с частичной заменой входящих в него слов на синонимы.

Внутрислоговой распев — мелодический оборот, приходящийся на один слог поэтического текста, особенно характерен для протяжных лирических песен.

Вокальный (интонационный) строй — система, отражающая высотные характеристики звуков в процессе интонирования, может быть стабильным или подвижным (мобильным). Все вокальные строи относятся к разряду нетемперированных.

Гетерофония — см. функциональное одноголосие.

Жанр — совокупность фольклорных текстов, музыкальная структура которых типизирована под воздействием общественной функции и содержания (Е. В. Гиппиус). Жанр как категория музыкального фольклора может иметь разный смысловой объем, который зависит от исследовательской позиции и специфики описываемого материала.

Звукоряд (шкала) — все звуки напева, расположенные в высотной последовательности, отражает звуковой материал лада. Один и тот же звукоряд может служить основой разных ладов.

Импровизация в музыкальном фольклоре — свобода исполнительского выбора в пределах, заданных каноном.

Интонационное поле — 1) набор взаимозаменяемых и эквивалентных мелодических оборотов, имеющих определенную позицию в напеве, в этом случае вариантность осознается как синонимичность; 2) совокупность всех мелодических образований, допустимых в данной *локальной традиции* и составляющих ее «интонационный словарь».

Народно-песенный стих — стих, существующий только в пении, поэтому его основные структурные закономерности выявляются при координации с напевом. Известны два основных типа русского народно-песенного стихосложения: силлабический и тонический.

Народные певческие ансамбли — певческие группы, складывающиеся в традиционной среде на основе родственных или соседских отношений, общности занятий. Состав ансамбля может быть различным в зависимости от ситуации и жанра исполняемых произведений, а также особенностей *локальных традиций*. В ансамбле выделяются функции запевалы, подводчика, басующих и др. Структура певческой группы и многоголосная песенная фактура взаимообусловлены. Среди певческих ансамблей выделяются обиходные (незамкнутые) группы и виртуозные (замкнутые) ансамбли мастеров.

Нецентрированные лады — лады, характеризующиеся функциональной равнозначностью *опорных тонов* напева.

Нотация (нотная расшифровка, нотная транскрипция) — переводение звукозаписи в нотную запись и ее научное редактирование, включающее в себя особую расстановку ключевых и дополнительных знаков, тактовых черт, подтекстовку, а также расположение нотного текста в определенном ранжире — *струк-турно-аналитической графике*, отражающей представление о структуре данного музыкально-фольклорного текста.

Опорный тон — звук, который выделяется благодаря структурной позиции в музыкальной форме, протяженности звучания, частоте появления в напеве. В многоголосии, как правило, выражен схождением голосов в унисон или октаву.

Переритмизация — изменение слогоритмического рисунка при повторении какого-либо фрагмента поэтического текста (слоговой группы или стиха в целом).

Песенная форма — соотношение словесного и музыкального рядов, при котором развертывание поэтического текста осуществляется повторением напева.

Песня — принятое в фольклористике определение музыкально-фольклорного произведения вне зависимости от его жанровой принадлежности и функционального предназначения. Это определение в известной мере условно, абстрагировано от «именований», которые существуют в естественном языке народной традиции. Песне, как правило, противопоставляются причитания, былины-старины, заклички, частушки и т. п.

Подголосочная полифония — понятие, возникшее во второй половине XIX века в процессе осознания феномена народного многоголосия.

Политекстовый напев — напев, на который распевается группа поэтических текстов.

Попевка — термин древнерусской теории музыки, иногда применяется в фольклористике для описания ладомелодической структуры напевов.

Поэтическая тирада — смысловой период поэтического текста.

Рефрен — повторяющееся из строфы в строфу слово или сочетание слов, выполняющее структурообразующую функцию в поэтическом тексте.

Ритмический период — закрепленная синтаксическая последовательность малых ритмических единиц, повторяющаяся с определенной периодичностью в песенной форме.

Систематика ладов — по звуковому объему: узкообъемные и широкообъемные; по интервальному шагу между ступенями: ангемитонные (в том числе целотонные, пентатонические) и диатонические; по соотношению опорных тонов: *центрированные* и *нецентрированные*.

Слоговая музыкально-ритмическая форма (СМРФ) — результат координации поэтического текста и напева; отражает композиционно-ритмический уровень *песенной формы*.

Слоговой ритм, слогоритм — ритм произнесения слогов в пении.

Слуховая запись — исторически предшествовавший звукозаписи способ нотной фиксации музыкально-фольклорных произведений, при котором они предстают в обобщенном виде, без какой-либо детализации; не передает многие исполнительские особенности и специфику манеры интонирования.

Стих расширенной структуры — распетая форма стиха, которая возникает в жанрово-характерных формах лирических протяжных песен в связи с активным развитием в них собственно мелодического начала. В стихе расширенной структуры преобразование исходных стиховых моделей (нераспеты формы стиха) приводит к увеличению количества слоговых групп, не всегда обладающих синтаксической и смысловой целостностью

Стопный стих — силлаботонический стих, который вошел в русскую литературную практику в 30-е годы XVIII века и основан на регулярном чередовании сильных (ударных) и слабых (безударных) слогов, был заимствован музыкально-фольклорной традицией вместе с другими элементами городской культуры.

Строй музыкального инструмента — 1) система настройки музыкального инструмента; 2) система, отражающая высотные характеристики звуков в процессе игры на нем. Как и в вокальном исполнительстве, строй инструмента может быть стабильным или мобильным. Некоторые поздние русские инструменты (например, гармоники) имеют темперированный строй.

Субтоны — звуки, расположенные ниже главного *опорного тона*. В ладозвукорядной схеме их принято обозначать римскими цифрами, идущими в порядке удаления от главного опорного тона. Звуки, расположенные выше главного опорного тона, обозначаются арабскими цифрами.

Типы интонирования — песенное, плачевое, эпическое (сказительское, декламационное, речитативное) интонирование, скандирование; определяются в первую очередь культурными функциями музыкально-фольклорных текстов. В рамках песенного интонирования выделяются обрядовое и необрядовое.

Типы народного многоголосия — функциональное одноголосие и функциональное двухголосие; определяются функциями голосов в ансамблевом пении. Функционально однородные голоса составляют *голосовую партию*, которая может воплощаться как в сольной мелодической линии, так и в пучке

голосов. Различие между голосовыми партиями осознается народными исполнителями и находит выражение в традиционной певческой терминологии (бас, голосник, подводка и т. п.). Каждый из типов многоголосия реализуется в нескольких видах, которые определяются степенью мелодической самостоятельности голосов, тембром, высотой звучания, индивидуальным или групповым воплощением голосовой партии.

Тонический (акцентный) стих — стих с упорядоченной системой позиционных ударений (*иктов*), играющих в нем главную формообразующую роль и сегментирующих стих.

Физическая музыка — звуки природы: завывание ветра, раскаты грома, шум дождя и т. п.

Финалис — заключительный тон напева, часто являющийся его главным опорным тоном.

Фолклорно-этнографический комплекс — совокупность культурных текстов, связанная с ритуалом (свадьбой, похоронами и т. п.) или этикетными формами поведения (застольем, посиделками и др.).

Формула слогового ритма — модель малой структурно - ритмической единицы цезурированного напева, базирующаяся на слоговой группе стиха; имеет типизированный ритмический рисунок в соответствии с количеством слогов в слоговой группе. При увеличении количества слогов происходит дробление нормативных *слоговых времен* формулы, что позволяет сохранить ее временную стабильность.

Функциональное двухголосие — тип народного многоголосия, характеризующийся наличием двух *голосовых партий* в ансамбле, различающихся по функциям. Виды функционального двухголосия: с солирующим подголоском, с ансамблевым подголоском, с регистровым удвоением одной или обеих голосовых партий.

Функциональное одноголосие — тип народного многоголосия, характеризующийся функциональной однородностью всех голосов в ансамбле. Видами функционального одноголосия являются однорегистровая, двухрегистровая и дифференцированная *гетерофония*.

Центрированные лады — лады, в которых один из *опорных тонов* выделяется в качестве главного, подчиняя себе остальные (побочные) опорные тоны.

Ценной повтор — повторение последнего стиха строфы (или его фрагмента) в качестве начального в последующей строфе.

Эмблематическая программность — воплощение программной идеи, заданной в названии инструментального наигрыша, без ее детализации.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.