

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.Д17 НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

по направлению подготовки
53.03.04 Искусство народного пения
(уровень бакалавриата)

Профиль
«Сольное народное пение»

Квалификация
Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – очная
нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Народное музыкальное творчество» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Юровская ОЛ., кандидат искусствоведения, доцент кафедры сольного народного пения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры сольного народного пения

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /Н.И. Бухарина

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	8
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	9
1.1.8. Объем дисциплины	11
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	12
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	12
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	14
1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	22
1.2.4. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	30
1.3. Список основной и дополнительной литературы	33
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	38
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	39
3. Методические указания для студентов	41
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	42

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» является формирование достоверных и научно обоснованных представлений о тех нормах, по которым организован музыкальный фольклор как особый тип художественной культуры устной традиции.

Задачи дисциплины:

- дать ясное представление о системе музыкального фольклора в целостном контексте народной духовной культуры;
- изучить и освоить основные жанры русского музыкального фольклора;
- дать представление о народных исполнительских традициях с учетом их диалектной, жанрово-стилевой специфики, этнографического контекста;
- изучить историю собирания и изучения русской народной музыки от становления научной мысли о народном творчестве до современных исследований;
- освоить методы сбора и документации экспедиционных музыкально-фольклорных материалов;
- сформировать представления об основных методологических направлениях музыкально-фольклористических исследований;
- получить практические навыки анализа народной песни посредством освоения структурно-ритмической типологии и звуковысотной организации произведений музыкального фольклора.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д17 «Народное музыкальное творчество» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата), профиль «Сольное народное пение».

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой сольного народного пения.

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми в обязательной части Блока 1: «История народно-певческого исполнительства», «Ансамблевое пение», «Теория и история народной художественной культуры», «Народные певческие стили», «Расшифровка записей народных песен», «Инструменты фольклорной традиции», «Инструментальное ансамблевое исполнительство».

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Народное музыкальное творчество» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Народная празднично-обрядовая культура», «Народное поэтическое слово», «Фольклорный ансамбль», «Чтение песенных первоисточников» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» расширяет музыкальный кругозор и слуховой опыт студентов, формирует исследовательское мышление, вырабатывает аналитические навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **обще профессиональных компетенций:**

- способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1);
- способность осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- характерные признаки и особенности, определяющие специфику музыкального фольклора;
- историю возникновения и развития народного музыкального творчества;
- основы музыкального мышления в традиционной культуре;
- систему жанров традиционного музыкального творчества и их специфику;
- историю собирания и изучения русской народной музыки;
- основные методологические направления музыкально-фольклористических исследований;
- структурно-ритмическую типологию и звуковысотную организацию произведений музыкального фольклора.

Уметь:

- охарактеризовать основные стилистические особенности жанров народного музыкального творчества;

- рассматривать произведения музыкального фольклора в контексте традиционной культуры, а также в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса.

Владеть:

- представлениями о специфике различных локальных традиций в области музыкального фольклора;
- соответствующей методологией стилевого анализа народной песни;
- навыком теоретического обобщения, умением использовать усвоенный арсенал профессиональных терминов и понятий в профессиональной деятельности;
- навыками самостоятельной организации музыкально-аналитической деятельности, обобщения и изложения ее результатов в научных работах;
- навыками самостоятельной работы с научной литературой и архивно-библиографическими источниками, умением получать нужную информацию, в том числе с помощью информационных технологий.

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>1-4 семестр</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;

<p>ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности</p>	<p>3-4 семестр</p>	<ul style="list-style-type: none"> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально - культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений. <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных
--	--------------------	--

		<p>целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>– самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;</p> <p>Владеет:</p> <p>– навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.</p>
--	--	---

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.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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 5-10 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.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт[Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – 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 (датаобращения: 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).

Перечень лицензионного программного обеспечения

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 «Информιο»

<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 6 зачетных единиц, общий объем часов 216, в том числе:

- лекции – 110 часов;
- практические занятия – 8 часов;
- семинарские занятия – 22 часа;
- самостоятельная работа – 76 часов.

Итого: аудиторная работа – 140 часов: 140 часов – групповые занятия.

Время изучения дисциплины – 1, 2, 3, 4 семестры.

Форма промежуточного контроля:

- Зачет. Семестр – 2;
- Экзамен. Семестр – 4.

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		СР
1	Раздел 1. Традиционная культура и музыкальный фольклор. Введение. Тема 1. Традиционная картина мира	I	6 (ауд.4)	2	–	2	–	2	Семинар
2	Тема 2. Музыкальный язык и другие «языки» традиционной культуры	I	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос
3	Тема 3. Специфика музыкального фольклора	I	6 (ауд.4)	2	–	2	–	2	Семинар
4	Тема 4. Русский музыкальный фольклор: история и география	I	6 (ауд.4)	2	–	2	–	2	Семинар
5	Тема 5. Основы музыкального мышления в традиционной культуре	I	6 (ауд.4)	2	–	2	–	2	Семинар
6	Раздел 2. Русский музыкальный фольклор в контексте традиционной культуры. Тема 6. Календарные обряды и песни. Обряды и песни ранневесеннего периода	I	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
7	Тема 7. Календарные обряды и песни. Обряды и песни пасхального периода	I	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
8	Тема 8. Календарные обряды и песни. Обряды и песни троичко-купальского периода	I	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
9	Тема 9. Календарные обряды и песни. Жатвенные обряды и песни	I	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
	Итого	I	54 (ауд.36)	28	–	8	–	18	

10	Тема 10. Календарные обряды и песни. Обряды и песни святочного периода	II	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
11	Тема 11. Календарные обряды и песни. Масленичные обряды и песни	II	8 (ауд.6)	4	–	2	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
12	Тема 12. Обряды и песни жизненного цикла. Родины и крестины. Колыбельные и крестьбинские песни	II	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
13	Тема 13. Обряды и песни жизненного цикла. Раннее детство. Потешки и прибаутки	II	4 (ауд.2)	2	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
14	Тема 14. Обряды и песни жизненного цикла. Обряды инициационного характера. Музыкальная стилистика хороводных песен.	II	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
15	Тема 15. Обряды и песни жизненного цикла. Свадебный обряд. Свадьба-веселье.	II	6 (ауд.4)	4	–	–	–	2	Проверка конспектов, опрос, семинар
16	Тема 16. Обряды и песни жизненного цикла. Свадебный обряд. Свадьба-похороны.	II	6 (ауд.4)	4	–	–	–	4	Проверка конспектов, опрос, семинар
17	Тема 17. Обряды и песни жизненного цикла. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Традиция причитаний.	II	8 (ауд.6)	4	–	2	–	4	Проверка конспектов, опрос, семинар
	Итого	II	54 (ауд.34)	30	–	4	–	20	Зачет

18	Тема 18. Русский музыкальный эпос.	III	24 (ауд.16)	14	–	2	–	6	Семинар
19	Тема 19. Лирическая песня	III	8 (ауд.10)	8	–	2	–	6	Семинар
20	Тема 20. Музыкальные инструменты и инструментальная музыка	III	20 (ауд.10)	8	–	2	–	6	Семинар
	Итого	III	54 (ауд.36)	30	–	6	–	18	
21	Раздел 3. Наука о русском музыкальном фольклоре. Тема 21. История собирания и изучения русской народной музыки.	IV	20 (ауд.14)	10	–	4	–	6	Семинар
22	Тема 22. Структурно-ритмическая типология произведений музыкального фольклора.	IV	18 (ауд.10)	6	4	–	–	8	Практическая работа
23	Тема 23. Звуковысотная организация произведений музыкального фольклора	IV	16 (ауд.10)	6	4	–	–	6	Практическая работа
	Итого	IV	54 (ауд.34)	22	8	4	–	20	Экзамен
	Всего	I – IV	216 (ауд.140)	110	10	20	–	76	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Раздел 1. Традиционная культура и музыкальный фольклор

Тема 1. Введение. Традиционная картина мира

Смысловое поле понятия «фольклор» и комплекс наук, занимающихся его изучением.

Мифология как основа древней мифопоэтической картины мира восточных славян. Определение и источники изучения мифологии. Специфика мифологического сознания. Система бинарных оппозиций, связанных со структурой пространства, временными координатами, структурой социума, миром стихий и космических объектов, цветовыми характеристиками и др.

Пространственные представления славян: вертикальная и горизонтальная модели. Мифологический образ мирового дерева. Качественная разнородность пространства: «свое» и «чужое», «этот» и «тот» свет. Представления о существовании сакрального центра мироздания. Значимые пограничные точки в пространстве.

Представления славян о времени, об основных стихиях мироздания: воде, огне, воздухе, земле. Место человека в мифопоэтической картине мира. Мир потусторонних сил. Народное христианство. Соединение языческих и христианских элементов в обрядах.

Тема 2. Музыкальный язык и другие «языки» традиционной культуры

Ритуал в традиционной культуре – определение и значение. Символические языки (коды) ритуала: акциональный, предметный, персонажный, музыкальный, вербальный, пространственный, временной.

Акустический код славянской народной культуры. Оппозиция «звук – тишина» как основополагающая для звукового кода традиционной культуры. Функции звука и голоса в традиционной культуре: контактоустанавливающая, продуцирующая, обереговая, структурирующая. Структурирующая роль звука в организации времени и пространства. Роль звука как маркера социальных отношений в традиционном сообществе.

Тема 3. Специфика музыкального фольклора

Основные свойства фольклора: устность, коллективность, вариативность, полистадиальность. Музыкально-фольклорная традиция. Понятия традиции, культурного текста, жанра, жанрово-стилевой доминанты. Жанровая классификация фольклора, принятая в этномузыкологии и филологических исследованиях. Явление политекстовости напевов.

Осмысление музыкально-фольклорной традиции с точки зрения ее существования во времени и пространстве. Множество локальных (местных) версий традиции как проявление ее пространственного бытования. Критерии дифференцирования локальных традиций, сложившиеся в этномузыкологии.

Тема 4. Русский музыкальный фольклор: история и география

История заселения русской этнической территории. Формирование этнокультурных зон. Социальные факторы формирования народной культуры.

Специфика локальных фольклорных традиций: севернорусской, южнорусской (западной и восточной), среднерусской. Традиции позднего формирования в Среднем Поволжье, на Урале и в Сибири. Особые типы музыкально-фольклорных традиций: культура казачества, слободской фольклор, анклавные (находящиеся в иноэтническом окружении) традиции. Влияние конфессиональной принадлежности на специфику локальных традиций.

Тема 5. Основы музыкального мышления в традиционной культуре

Ритм как фундаментальная основа музыкально-фольклорных произведений. Значение слогового ритма в организации вокальных музыкально-фольклорных произведений. Квантитативность русской народной песенной ритмики, отличие ее от тактовой ритмики. Понятие ладового ритма, объединяющее пространственные и временные категории музыкального мышления. Система оппозиций, организующая в народной музыке ритмические и ладовые отношения.

Звуковысотность в системе народного музыкального мышления. Различные принципы развертывания мелодики, действующие в русской народной и западноевропейской профессиональной традициях. Интонационный «словарь» локальной традиции. Факторы, воздействующие на сферу звуковысотности: различия в фонетике диалектов местных традиций, культурная функция жанров, половозрастной статус исполнителей фольклорных произведений, природно-акустическая среда. Связь многоголосного склада песен с народными представлениями о пространственной структуре мироздания. Зависимость звуковысотной организации локальных традиций от историко-стадиального положения.

Особые формы совместного пения, демонстрирующие пространственно-временные представления носителей традиционной культуры.

Раздел 2. Русский музыкальный фольклор в контексте традиционной культуры

Тема 6. Календарные обряды и песни. Обряды и песни ранневесеннего периода

Мифологическое осмысление весеннего времени в традиционной культуре.

Закликание весны. Народная терминология, связанная с обрядом закликания весны. Временной, пространственный, акциональный, персонажный, вербальный и музыкальный коды данного ритуала.

Разновидность обряда встречи весны – «жаворонки». Ареал распространения «жаворонков». Обрядовая выпечка и действия с ней. Детские игры с «жаворонками» и сопутствующие им заклички. Народная терминология, употребляемая в отношении манеры исполнения закличек. Музыкальные и поэтические особенности детских закличек.

Средокрестные песни. Ареал распространения и исполнители. Детская традиция исполнения средокрестных песен и связанные с этим ритуальные действия. Обряд «кричать кресты».

Ранневесенние хороводы. Ареал распространения. Календарная функция хороводов. Определение жанра и терминология. Отличие хороводных песен от других песенных жанров. Разновидности хороводов по форме движения.

Символическое значение движения в хороводе. Хоровод как особая магическая практика с продуцирующей направленностью.

Слушание музыки: аутентичные записи весенних песен (закличек, средокрестных, хороводов) различных локальных традиций.

Тема 7. Календарные обряды и песни. Обряды и песни пасхального периода

Значимые даты пасхального периода. Обрядовые действия, совершаемые на Пасху, Радуницу, Егорьев день, Вознесение.

Волочёбный обряд и песни. Ареал распространения, сроки совершения обряда и его участники. Волочёбные обходы дворов. Песенный репертуар волочёбников. Песни-благопожелания хозяевам дома и «молодежные» песни. Их поэтические и музыкальные особенности.

Тропарь Пасхи в народной традиции. Тропарь как музыкальный знак сезона. Преобразование канонического варианта тропаря в народной практике.

Вьюнишний обряд и песни. Ареал распространения и временная приуроченность обряда. Участники ритуала и его символический смысл.

Слушание музыки: аутентичные записи песен, звучащих в пасхальный период в различных локальных версиях.

Тема 8. Календарные обряды и песни. Обряды и песни троично-купальского периода

Мифологическое восприятие этого времени в традиционной культуре. Разновидности обряда и его названия на русской этнической территории. Важнейшие атрибуты троично-купальской обрядности. Магические функции троично-купальской зелени. Ритуальные персонажи и действия с ними. Ритуальные комплексы троично-купальской обрядности: встреча/проводы (похороны), завивание/развивание венков, загадывание/разгадывание о судьбе, кумление/раскумливание.

Звуковой мир троично-купальского периода. Семантика природных звуков и звуков, производимых человеком. Жанровое разнообразие напевов, оформляющих обрядовый комплекс. Время и место исполнения песен. Музыкальный стиль троично-купальских песен.

Троичные ритуальные хороводы. Ареал распространения и сроки исполнения. Виды хороводов: «с кукушкой», «похороны стрелы».

Слушание музыки: аутентичные записи троичных и купальских песен различных локальных традиций.

Тема 9. Календарные обряды и песни. Жатвенные обряды и песни

Мифологическое осмысление начала и конца жатвы. Зажинки: ритуальные действия, связанные с началом жатвы. Дожинки: комплекс действий, связанных с окончанием урожая. Семейная и общественная (толока) разновидности дожинального обряда. Ритуал пожинальной бороды. Ритуалы, связанные с последним снопом и дожинальным венком. Жатвенные песни и их типы.

Слушание музыки: аутентичные записи жнивных песен.

Тема 10. Календарные обряды и песни. Обряды и песни святочного периода

Мифологическое осмысление данного времени в народной традиции. Структура Святков. Культ предков, лежащий в основе святочной обрядности и связанные с ним ритуальные действия. Колядование. Две ритуальные модели святочных обходных обрядов. Рождественские славения Христа, новогодние детские посевания овсом, щедровки, авсеньки, винограда. Типы колядных песен.

Обряд гадания под песни. Подблюдные песни. Поэтические и музыкальные особенности подблюдных песен.

Святочные собрания молодежи. Музыкальное наполнение праздничных молодежных собраний: хороводные песни и плясовые инструментальные наигрыши. Ряженые персонажи. Акустическое поведение ряженых.

Слушание музыки: аутентичные записи святочных песен различных локальных традиций (щедровки, авсени, винограда, подблюдные песни, святочные хороводы).

Тема 11. Календарные обряды и песни. Масленичные обряды и песни

Сроки празднования. Структура масленичного обрядового комплекса.

Поминальный комплекс масленичной обрядности. Семейно-брачные мотивы в масленичной обрядности. Продуцирующие магические практики. Музыкальное оформление масленичного периода. Разновидности масленичных песен, их магическое значение, содержание и музыкальная стилистика.

Слушание музыки: аутентичные записи масленичных песен различных локальных традиций.

Тема 12. Обряды и песни жизненного цикла. Родины и крестины.

Колыбельные и крестьбинские песни

Осмысление человеческой жизни в традиционной культуре. Ритуалы перехода и их этапы. Основная идея ритуалов жизненного цикла. Структура и важнейшие точки пространства, обжитого человеком.

Родины и крестины. Обрядовые действия, совершаемые при рождении ребенка и их главный смысл. Крещение и связанные с ним ритуальные действия. Крестьбинские песни. Колыбельные песни: магическая функция, круг образов, музыкальные особенности.

Слушание музыки: аутентичные записи жанров детского фольклора различных локальных версий.

Тема 13. Обряды и песни жизненного цикла. Раннее детство. Потешки и прибаутки

Развивающая функция пестушек и потешек. Поэтические и музыкальные характеристики.

Социализация детей. Освоение музыкально-фольклорной традиции.

Слушание музыки: аутентичные записи жанров детского фольклора различных локальных версий.

Тема 14. Обряды и песни жизненного цикла. Обряды инициационного характера. Музыкальная стилистика хороводных песен.

Мужские инициационные ритуалы. Традиционные собрания молодежи и их типы: посиделки и игрища. Свадебные вечерки. Весенне-летние собрания молодежи – карагоды, улицы, гуляния.

Музыкальный стиль хороводных песен. Виды хороводов: медленные круговые (или фигурные) и скорые хороводы с пляской.

Слушание музыки: аутентичные записи хороводных песен разных локальных традиций.

Тема 15. Обряды и песни жизненного цикла. Свадебный обряд. Свадьба-веселье.

Роль свадьбы в традиционной культуре. Этапы свадебного ритуала по схеме А. Ван Геннепа. Главные линии в драматургии свадебного обряда. Два типа свадебных ритуалов.

Южнорусский тип свадьбы – свадьба-веселье. Акциональный, вербальный, локативный и музыкальный код свадебного ритуала.

Слушание музыки: аутентичные записи южнорусского свадебного ритуала.

Тема 16. Обряды и песни жизненного цикла. Свадебный обряд. Свадьба-похороны.

Ареал распространения. Доминирование инициационного перехода невесты и связанные с этим особенности драматургии свадебного действия.

Акциональный, вербальный, локативный и музыкальный код свадебного ритуала. Музыкальный стиль причитаний и песен. Сольные и ансамблевые причитания.

Слушание музыки: аутентичные записи севернорусского свадебного ритуала.

Тема 17. Обряды и песни жизненного цикла. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Традиция причитаний.

Мифологическое осмысление смерти в традиционной культуре. Соотнесенность похоронного ритуала с обрядами перехода. Этапы обряда по схеме А. Ван Геннепа. Пространственный код ритуала. Словесно-звуковой код ритуала.

Обряды погребения: смерть, обряды отделения покойного, этап перехода, ночные бдения, переход в загробный мир, очистительные обряды.

Поминальные обряды. Проводы души, календарные поминки. Похоронные обряды для других категорий умерших.

Похоронные плачи. Поэтика причитаний. Формы причетного интонирования. Другие виды причитаний: свадебные, рекрутские, «на случай».

Народные моления по усопшим. Поминальные духовные стихи.

Слушание музыки: аутентичные записи похоронных, рекрутских и свадебных причитаний.

Тема 18. Русский музыкальный эпос.

Определение понятия «эпос». Жанры русского музыкального эпоса: былины (старины), духовные стихи, скоморошины, баллады, историческая песня. Проблемы изучения музыкального эпоса.

Поэтический мир русского эпоса. Сказители эпоса и сущность эпического сказительства. Структура эпического текста. Стих и напев. Два типа былинных напевов.

Казачья былинная традиция. Музыкальный стиль казачьих былинных песен, их близость лирическим протяжным песням.

Скоморошины и небылицы. Духовные стихи. Духовные стихи: возникновение на пересечении устной и письменной (книжной) традиций. Исполнители духовных стихов. Образно-стилистические связи духовных стихов эпической традиции с былинами северного типа. Покаянные духовные стихи. Особенности музыкальной стилистики духовных стихов.

Баллады. Специфические черты поэтических текстов баллад. Типы исторических песен.

Слушание музыки: аутентичные записи былин, исторических песен, скоморошин, духовных стихов.

Тема 19. Лирическая песня

Исторические предпосылки возникновения лирической песни как жанра. Культурные функции лирических песен. Классификация лирических песен: ранняя лирика, молодецкая, поздняя городская лирика. Тематические циклы лирических песен.

Определение форм приуроченности лирических песен. Особенности функционирования лирических песен: сезонно приуроченные, связанные с женской исполнительской традицией, неприуроченные – с мужской традицией. Особенности музыкальной формы и многоголосного склада, выделяющие лирическую песню среди других жанров. Стилиевые пласты в жанре русской лирической песни. Городская лирическая песня.

Слушание музыки: аутентичные записи (многоголосие).

Тема 20. Музыкальные инструменты и инструментальная музыка

Фольклорные традиции инструментальной музыки: общая историко-культурная характеристика, история изучения. Становление жанров и жанровые группы. Звукотворчество при общении человека с природой: манковые наигрыши охотников, знаковые звукообразования на охоте, при пастьбе, в домашнем труде.

Детское звукотворчество: разновидности идиофонов, аэрофонов (свободные, собственно духовые инструменты).

Музыкальная коммуникация в процессе труда и обряда: трудовые и обрядовые сигналы-знаки, магические и заклинательные наигрыши.

Жанры музыки ритуального действия. Сфера приуроченных жанров. Инструментальная музыка художественной направленности. Локальная специфика народной инструментальной музыки.

Частушки: история возникновения, отличительные признаки, разновидности жанра (припевки и страдания), частушечные инструментальные наигрыши.

Слушание музыки: инструментальные сольные и ансамблевые наигрыши.

Раздел 3. Наука о русском музыкальном фольклоре.

Тема 21. История собирания и изучения русской народной музыки.

Зарождение научной мысли о народном творчестве. Первый период собирания и изучения русских народных песен: формирование научных подходов к изучению народного музыкально-поэтического творчества. Кружок Киреевского и другие научные сообщества.

Второй период: становление музыкальной науки о народной песне. Публикации народных песен 1860 – 90-х годов. Научная деятельность П. П. Сокальского.

Третий период: деятельность Музыкально-этнографической комиссии; зарождение структурно-типологического направления в музыкально-этнографических исследованиях.

Музыкальная фольклористика в XX-XXI веках: собирательская деятельность; документация музыкально-фольклорных материалов; основные методологические направления музыкально-фольклористических исследований.

Тема 22. Структурно-ритмическая типология произведений музыкального фольклора.

Формы с цезурированными музыкально-ритмическими периодами. Цезурированные временники. Цезурированные напевы с мобильными параметрами формы.

Формы с неравномерно сегментированными музыкально-ритмическими периодами. Неравномерно сегментированные напевы с мобильными параметрами формы.

Равномерно сегментированные напевы. Музыкально-ритмические формы со стопной сегментацией. Музыкально-ритмические формы протяжных песен.

Анализ слоговой музыкально-ритмической формы фольклорных образцов.

Тема 23. Звуковысотная организация произведений музыкального фольклора

Народное многоголосие. Лад и мелодика. Звуковысотная организация цезурированных и сегментированных напевов гетерофонного склада. Звуковысотная организация напевов, реализующихся в функциональном двухголосии.

Анализ звуковысотной организации фольклорных образцов.

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 музыкальное творчество».

Тема 1. Традиционная картина мира

1. Основные признаки мифологического мышления.
2. Бинарные оппозиции (примеры).
3. Основные характеристики пространства и времени в традиционной картине мира.
4. Признаки, лежащие в основе структурирования традиционного социума.
5. Основа, совмещающая языческую и христианскую мировоззренческие системы.
6. Изменения, произошедшие в традиционной картине мира после принятия христианства.

Основная литература

1. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А.Ф.Камаев, Т.Ю.Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).
2. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2009. – 568 с., нотн. прим., ил.
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Российская акад.наук. – Изд.2-е. – Москва: 1994. – 607с.: ил.

Дополнительная литература

1. Путилов Б. Славянский мир в лицах: Боги, герои, люди / Б. Путилов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. - 368 с.: ил.

2. Русская мифология: энцикл. / [сост., общ. ред. и предисл. Е. Мадлевской]. – Москва: ЭКСМО; Санкт-Петербург: Мидгард, 2006. – 784 с.: ил. - (Тайны древних цивилизаций).
3. Славянская мифология. А – Я : энцикл. слов. / Рос. акад. наук; Ин-т славяноведения. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Междунар. отношения, 2002. - 512 с.: ил.

Тема 3. Специфика музыкального фольклора

1. Признаки, отличающие музыкальный фольклор от композиторской музыки письменной традиции.
2. Причины преобладания коллективного начала над индивидуальным в музыкально-фольклорной традиции.
3. Понятие полистадиальности музыкально-фольклорной традиции.
4. Определение жанра в музыкальном фольклоре.
5. Основные критерии для различения локальных фольклорных традиций.

Основная литература

1. Асафьев Б. О народной музыке / Сост. И. Земцовский. – Л.: Музыка, 1987. – 248 с.
2. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А.Ф.Камаев, Т.Ю.Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).
3. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2009. – 568 с., нотн. прим., ил.

Дополнительная литература

1. Гусев В. Е. Эстетика фольклора. – Л., 1967
2. Земцовский И. И. Фольклор и композитор: Теоретические этюды. – Л.-М.: Советский композитор, 1978. – 175 с.
3. Композитор и фольклор. Сборник трудов. Вып. 6.4, М., 1982. – 115 с.
4. Попова Т. В. Основы русской народной музыки. – М.: Музыка, 1977, 224 с.

Тема 4. Русский музыкальный фольклор: история и география

1. Основные этапы освоения русской этнической территории.
2. Основные этнокультурные зоны территории, заселенной русскими.
3. Факторы, определяющие облик локальной фольклорной традиции.
4. Место зарождения стиля народной песенности, ставшего впоследствии общенациональным и оказавшего наибольшее влияние на творчество русских композиторов.

Основная литература

1. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А.Ф.Камаев, Т.Ю.Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).

2. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2009. – 568 с., нотн. прим., ил.

Дополнительная литература

1. Калужникова Т.И. Песенная традиция русского населения Среднего Урала: Учебное пособие для студентов музыкальных вузов. Екатеринбург: Уральская государственная консерватория, 2005. - 200с.
2. Лапин В. А. Русский музыкальный фольклор и историй (к феноменологии локальных традиций): Очерки и этюды. – М., 1995.
3. Щуров В.М. Стилевые основы русской народной музыки. М.: Московская государственная консерватория, 1998. - 464с.

Тема 5. Основы музыкального мышления в традиционной культуре

1. Отличие ритмической организации произведений русского музыкального фольклора от профессиональной западноевропейской ритмической системы.
2. Проявление универсальности ритма как категории народного музыкального мышления.
3. Интонационный «словарь» локальной традиции (его составляющие).
4. Факторы, влияющие на формирование характера мелодики в музыкально-фольклорных традициях.
5. Отражение традиционной картины мира в особых формах совместного пения.

Основная литература

1. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А.Ф.Камаев, Т.Ю.Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).
2. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с., нотн. прим., ил.
3. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.

Дополнительная литература

1. Квитка К. Избранные труды в двух томах. Т. 1. – М.: Советский композитор, 1971. – 383 с.
2. Рубцов Ф. А. Статьи по музыкальному фольклору. – Л.: Советский композитор, 1973. – 218 с.
3. Русская мысль о музыкальном фольклоре / Сост. П. А. Вульфius. - Москва: 1979, – 367с.: нот.

Тема 6 – 11. Календарные обряды и песни.

1. Периоды народного календаря, в которые совершаются обходные обряды.
2. Взаимодействие мифологических и христианских представлений в народном календаре.

3. Проявление свадебных мотивов в календарной обрядности.
4. Основные отличия весенне-летнего и осенне-зимнего периодов календаря.
5. Музыкально-стилистические различия календарных песен, исполняемых детьми и взрослыми.
6. Отличие музыкального наполнения календарного цикла в западнорусских традициях и традициях Русского Севера.
7. Музыкальная специфика календарных хороводов.

Основная литература

4. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А.Ф.Камаев, Т.Ю.Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).
5. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с., нотн. прим., ил.
6. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.

Дополнительная литература

1. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. – Хрестоматия. Изд. 4-е. – М.: Музыка, 1974. – 302 с.
2. Бачинская Н. Русские хороводы и хороводные песни. – М. – Л.: Музгиз, 1951. – 111 с.
3. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. М.: Наука, 1982. - 256 с.
4. Земцовский И. И. Мелодика календарных песен. – Л.: Музыка, 1975. – 222 с.
5. Калинин И. П. Церковно - народный месяцеслов : энциклопедия / И. П. Калинин. - Москва: Эксмо, 2005. – 256 с. : ил. - (Русский народ : полн. иллюстрир. энцикл.).
6. Круглый год. Народное погодоведение : рус. земледельч. календарь / А. С. Ермолов; [сост. А. Ф. Некрылова]. – Челябинск : Вариант-книга, 1996. - 463 с.
7. Лазарева Л. Н. Календарно-обрядовые праздники Урала : учеб. пособие / Л. Н. Лазарева ; Челяб. гос. ин-т искусства и культуры. - Челябинск : ЧГИИК, 1997. - 76 с. : ил.
8. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). Л.: ЛГУ, 1963. - 143 с.

Тема 12 – 17. Обряды и песни жизненного цикла.

1. Структура обрядов перехода и этапы жизни человека, оформляющиеся ритуалами этого типа.
2. Основные функции песен, исполняемых взрослыми для детей.
3. Особенности песенного репертуара молодежных собраний предбрачного периода.

4. Общие черты музыкальной стилистики хороводных песен.
5. Отличия в музыкальной драматургии свадьбы-веселья и свадьбы-похорон.
6. Моменты похоронного обряда, отмеченные звучанием причитаний.
7. Особенности поминальных духовных стихов, их отличия от других образцов этого жанра.

Основная литература

1. Камаев А. Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).
2. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с., нотн. прим., ил.
3. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.

Дополнительная литература

1. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. – СПб., 1993.
2. Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба. – М., 1985.
3. Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть. – М., 1980.
4. Калужникова Т. И. Уральская свадьба / Т. И. Калужникова. - Екатеринбург : Издат. дом "Классика", 2014. - 168 с. : ил. + нот.
5. Круглов Ю. Г. Русские свадебные песни. – М.: Высшая школа, 1978. – 212 с.
6. Мельникова Л. И. Детский музыкальный фольклор в дошкольных образовательных учреждениях / Л. И. Мельникова, А. Н. Зимина. - Москва : Гном-Пресс, 2000. - 88с. : нот. - (Музыка для дошкольников).
7. Науменко Г. М. Русские народные детские игры с напевами / Г. М. Науменко. - Москва : Либерия, 2003. - 544 с. : ил., нот. - (Приложение к журналу "Библиотека").
8. Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи. – М., 2003.

Тема 18. Русский музыкальный эпос.

1. Основные формы и обстоятельства исполнения былин в русской народной культуре.
2. Главные этапы освоения сказителем эпической традиции.
3. Музыкально-стилистические особенности скоморошин и небылиц в разных локальных традициях.
4. Источники поэтических текстов духовных стихов.
5. Влияние различных музыкально-стилевых сфер в напевах духовных стихов.

Основная литература

1. Камаев А. Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).
2. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с., нотн. прим., ил.
3. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.

Дополнительная литература

1. Беломорские старины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова / Изд. подгот. С. Н. Азбелев, Ю. И. Марченко. – СПб., 2002. (Памятники русского фольклора).
2. Былины: Русский музыкальный эпос / Сост. Б. М. Добровольский, В. В. Коргузалов. – М., 1981. (Собрание русских народных песен).
3. Древние российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым / Подгот. А. П. Евгеньева, Б. Н. Путилов. – М., 1977.
4. Попова Т. В. Русское народное музыкальное творчество. Вып. 1. – М.: Музгиз, 1955. – 239 с.
5. Попова Т. В. Русское народное музыкальное творчество. Т. 2. Изд. 2-е, пер. и доп. – М.: Музгиз, 1964. – 340 с.
6. Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи. – М., 2003.
7. Федотов Г. П. Стихи духовные: (Русская народная вера по духовным стихам). – М., 1991.

Тема 19. Лирическая песня

1. Исторические предпосылки возникновения лирической песни как жанра.
2. Особенности музыкальной формы и многоголосного склада лирических песен (их отличие от других жанров).
3. Культурные функции лирических песен.
4. Чем определяются формы приуроченности лирических песен?
5. Отличие казачьей и севернорусской традиции исполнения лирических песен.
6. Стилиевые пласты, существующие в жанре русской лирической песни.

Основная литература

1. Камаев А. Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).
2. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с., нотн. прим., ил.

3. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.
4. Русская лирическая песня / сост. В. С. Бахтин. - Санкт-Петербург : Композитор, 2004. - 704с. : 4л.ил.,фот.

Дополнительная литература

1. Земцовский И. И. Русская протяжная песня: Опыт исследования. – Л., 1967.
2. Кабанов А.С. Многоголосие и ритмика протяжной песни донских казаков // Проблемы взаимодействия самодеятельного и профессионального художественного творчества: научные труды НИИ культуры. М., 1982. Вып.11.
3. Лирические песни // Музыкально-песенный фольклор ленинградской области: В записях 1970 – 1980 гг. / Ред., сост. В. А. Лапин. – М.: Советский композитор, 1989. – Вып. 2. – С. 30 – 46.
4. Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 3. Сезонно приуроченные лирические песни. — М., 2005. — 672 с, нот.

Тема 20. Музыкальные инструменты и инструментальная музыка

1. Причины принадлежности инструментальной музыки к древнейшим проявлениям творческой деятельности человека.
2. Обусловленность специфики инструментальной музыки становлением ее историко-стадиальных пластов.
3. Жанровая классификация инструментальной музыки различных регионов (на выбор, например: жанры инструментальной музыки на Смоленщине). Классификация инструментальной музыки, связанной с определенными видами инструментов (например, жанры рожечной, балалаечной музыки).
4. Особенности формообразования в русской народной инструментальной музыке.
5. Место инструментальной музыки в синкретических и синтетических формах художественного творчества.

Основная литература

1. Камаев А. Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. : нот. - (Высшее профессиональное образование).
2. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с., нотн. прим., ил.
3. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.

Дополнительная литература

1. Банин А. А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. – М., 1997.
2. Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты: монография / К. А. Вертков. – Ленинград : Музыка, 1975. – 280 с.: ил.
3. Кирюшина Т. В. Традиционная русская инструментальная культура. – М., 1989.
4. Мирек А. М. Справочник по гармоникам : справочное издание / А. М. Мирек. – Москва: Музыка, 1968. – 131 с.: ил., нот.

Тема 21. История собирания и изучения русской народной музыки.

1. Этапы собирания и изучения русского музыкального фольклора в XVIII – XIX веках и их особенности.
2. Отражение развития музыкальной науки в публикациях русских народных песен.
3. Основные направления работы МЭК. Отражение деятельности МЭК в трудах выдающихся исследователей.
4. Основные направления исследований в музыкальной фольклористике советского периода и их наиболее яркие представители.
5. Истоки и суть структурно-типологического направления в этномузыкознании.
6. Тенденции, характерные для современного этапа развития этномузыкологической науки.

Основная литература

1. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с., нотн. прим., ил.
2. Русская мысль о музыкальном фольклоре / Сост. П. А. Вульфийус. - Москва : 1979, [s. a.]. - 367с. : нот.

Дополнительная литература

1. Земцовский И. И. Русская советская музыкальная фольклористика // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 6 – 7. – М., 1967. – С. 215 – 262.
2. Земцовский И. И. Славянский музыкальный фольклор. Статьи и материалы. – М.: Музыка, 1972. – 448 с.
3. Квитка К. Избранные труды в двух томах. Т. 1. – М.: Советский композитор, 1971. – 383 с.
4. Музыкальная фольклористика. – Вып. 2. Сост. А. А. Банин. – М.: Советский композитор, 1978. – 341 с.
5. Пашина О. А. Структурно-типологические исследования в советской музыкальной фольклористике // Музыкальная фольклористика: Проблемы истории и методологии. – М., 1990.
6. Пашина О. А. Картографирование и ареальные исследования в этномузыкологии // Картографирование и ареальные исследования в

- фольклористике: Сборник трудов РАМ им. Гнесиных. – М., 1999. Вып. 154.
7. Славянский музыкальный фольклор. Статьи и материалы. – М.: Музыка, 1972. – 441 с.
 8. Чекановска А. Музыкальная этнография. Методология и методика. – М.: Советский композитор, 1983. – 202 с.

1.2.4. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Данный раздел включает аналитические задания, связанные с освоением теоретического материала третьей части курса «Народное музыкальное творчество».

Тема 22. Структурно-ритмическая типология произведений музыкального фольклора

Аналитические задания

Проанализировать стихосложение и слоговую музыкально-ритмическую форму музыкально-фольклорных произведений по выбору преподавателя.

Сборники музыкальных образцов для анализа:

1. Калужникова, Т. И. Уральская свадьба / Т. И. Калужникова. - Екатеринбург: Издат. дом "Классика", 2014. - 168 с.: ил. + нот.
2. Народное музыкальное творчество: хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.

План анализа ритмической формы напева.

Результатом анализа должно явиться определение и запись в аналитической графике слоговой музыкально-ритмической формы предложенной песни. Анализ ритмической формы по нотации и его основные этапы:

- а) определяется композиционная единица песенной формы (фраза, стих, строфа);
- б) анализируется тип стихосложения и форма стиха;
- в) моделируется слоговая музыкально-ритмическая форма напева (при моделировании суммируются длительности, приходящиеся на один слог текста, выравниваются пунктирные ритмы, исполнительские затягивания звука, учитывается длительность пауз и т.п.);
- г) тактировка напева.

При слуховом анализе ритмической формы: прослушанный текст «скандируется» в том ритме, в котором он звучит в песне. Основным ориентиром в данном случае служит выделение слухом цезур, членящих ритмическую форму песни, либо ритмических акцентов. Слуховой анализ должен корректироваться теоретическими знаниями.

Тема 23. Звуковысотная организация произведений музыкального фольклора

Аналитические задания

Сделать звуковысотный анализ музыкально-фольклорных произведений по выбору преподавателя.

Сборники музыкальных образцов для анализа:

1. Калужникова, Т. И. Уральская свадьба / Т. И. Калужникова. - Екатеринбург: Издат. дом "Классика", 2014. - 168 с.: ил. + нот.
2. Народное музыкальное творчество: хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.

Звуковысотная организация музыкально-фольклорных произведений включает в себя несколько взаимосвязанных уровней, отражающих сопряжение звуков как по горизонтали (мелодика), так и по вертикали (многоголосие). Категорией, объединяющей в себе оба эти аспекта, является лад.

Основные этапы анализа звуковысотной организации народной песни:

- а) членение песенной формы на мелодические ячейки;
- б) анализ звукорядов и системы опорных тонов в каждой ячейке;
- в) соотношение побочных опор ячеек с главной опорой (финальным тоном композиционной единицы формы) и выявление ладового остова напева.

Конечная цель анализа музыкально-фольклорных произведений – определение типа мелодической композиции, выражаемой буквенной формулой, отражающей количественное и структурное соотношение мелодических ячеек и напева.

Анализ типов многоголосия. При анализе партитурных нотаций многоголосной песни определяется количество голосовых партий и их соотношение в многоголосии. В рассмотрении каждой голосовой партии важно обратить внимание на диапазон и степень развитости каждой мелодической линии. Слуховой анализ многоголосия, помимо названных признаков, учитывает также тембровое соотношение голосовых партий. Анализ типов многоголосия требует от студентов достаточно развитого слухового опыта.

Пример анализа народной песни (анализа стиха, ритмики напева, мелодики и лада)

Ну-ка, кумушка, мы покумимся

Музыкальная запись народной песни «Ну-ка, кумушка, мы покумимся». Запись включает две системы нот (лиры) с соответствующими текстами под нотами. Первая система: «Ну - ка, ку - муш - ка, мы по - ку - мим - ся,». Вторая система: «Ай лю - ли, лю - ли, мы по - ку - мим - ся.»

Поэтический текст

Ну-ка, кумушка, / мы покумимся, (5+5 слогов) = А + Б
Мы покумимся, / поцелуемся. (5+5 слогов) = Б + В

Десятисложный силлабический цезурированный стих 5+5 слогов = А + Б.

Организация поэтического текста происходит через распевание стиха АБ путем введения припевных слов (П) – «Ай, люли, люли» и повторения второго полустихия (Б).

Такое строение поэтического текста типично для целого ряда свадебных и реже хороводных песен.

Мелодическая строфа

Мелодическая строфа состоит из двух построений с перекрестным их повторением АБАБ. Второй раз мелодическая строка А1 слегка варьируется, подчеркивается «придаточность» ее по отношению к зачину А и ко всему первому предложению АБ. Мелодия в сочетании с текстом сохраняет ритмическое (по слогонотам) и строфическое (общие цезуры) единство.

Ритмическая строфа

Ритмическая строфа построена на четырехкратном повторении ритмической формулы при слогонотах – короткой ε, долгой – θ. В этом случае формула является стержнем, на который навиваются музыкально-поэтические строки песни. Формула ритмострофы – АААА – подчиняет себе мелодику и текст песни.

Традиционная формула ритмоосновы пятисложной стиховой строки, соответствующая шести счетным единицам, имеет следующий вид:

ε ε ε ε θ ∴ ε ε ε ε θ

Мелодика и лад

В попевах имеются небольшие внутрислоговые распевы (по два звука на слог). Вспомогательные, проходящие звуки, расширяющие диапазон мелодии, украшают основной контур напева, придают мелодии мягкость, текучесть, непрерывность.

Движение мелодии в первой полустрофе симметрично. А – вверх-вниз, Б – вниз-вверх; А1 ломает симметрию более замысловатым движением мелодии от терции звукоряда; заканчивается строфа повторением Б – движением вниз-вверх. Мелодия застывает на II ступени – своеобразном неустое (до диэз), требующем продолжения песни с иным текстом, то есть повторения пропеты мелодической строфы сначала.

При отчетливой функции «си» как тонического устоя-покоя ведущую роль играет двигательный устой «ре». Лишь временно «ре» уступает функцию устоя звуку «до-диэз». В первом случае «до-диэз» выступает в качестве проходящего звука при движении мелодии к третьей ступени, в другом – становится переменным устоем при переходе ко второй строфе и конечным устоем – ложным устоем-покоем – в последней строфе с фермой. Таким образом образуется секундовая переменность лада. Расширение мелодии до сексты в результате расширения диапазона вниз на субкварту утверждает типический

древний лад в чистом его виде без добавочных звуков: малая заполненная терция и чистая незаполненная субкварта. Лад этот характерен для плачей, зовов, обращений к человеку или силам природы – это лад древних календарных и иных обрядовых песен.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество: доп. учеб. для вузов / В. П. Аникин. - Изд. 3-е, стереотип. - Москва: Высш. шк., 2009. - 735 с.
2. Асафьев Б. О народной музыке / Сост. И. Земцовский. – Л.: Музыка, 1987. – 248 с.
3. Балашов Д. М. и др. Русская свадьба / Д. М. Балашов, Ю. И. Марченко, Н. И. Калмыкова. - Москва: 1985. - 390с.: ил., нот.
4. Бачинская Н. Народные песни в творчестве русских композиторов. – М.: Музгиз, 1962. – 215 с.
5. Бачинская Н. Русские хороводы и хороводные песни. – М. – Л.: Музгиз, 1951. – 111 с.
6. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Изд. 4-е. – М.: Музыка, 1974. – 302 с.
7. Булгаков И. В. Мифология славян и Древней Руси / И. В. Булгаков. - Ростов на Дону: Владис, 2012. - 384 с.: ил. - (Популярная энциклопедия).
8. Былины / [послесл. В. П. Аникина]. - Москва: Худож. лит., 1986. - 300 с. - (Классики и современники. Поэтическая библиотека).
9. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах... / Собрано П. В. Штейном; Послесл. Ю. Красовской. - Москва: 1989. - 160с. - (Б-чка "В помощь клубному работнику" N 7).
10. Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты: монография / К. А. Вертков. - Ленинград: Музыка, 1975. - 280 с.: ил.
11. Глинкин А. В. Вспомним дедов и отцов: хоровые изложения, распевы народных песен регионов России. – Челябинск, 2014. – 135 с.
12. Гошовский В. У истоков народной музыки: Очерки по музыкальному славяноведению. – М.: Советский композитор, 1971. – 303 с., ил.
13. Детский фольклор / сост., вступит. ст., подгот. текстов и коммент. М. Ю. Новицкой, И. Н. Райковой. - Москва: Рус. кн., 2002. - 560 с.: 12 л. ил. - (Библиотека русского фольклора ; Т. 13).
14. Земцовский И. И. Мелодика календарных песен. – Л.: Музыка, 1975. – 222 с.
15. Земцовский И. И. Славянский музыкальный фольклор. Статьи и материалы. – М.: Музыка, 1972. – 448 с.
16. Земцовский И. И. Фольклор и композитор: Теоретические этюды. – Л. – М.: Советский композитор, 1978. – 175 с.
17. Истомин И. Мелодико-гармоническое строение русской народной песни. – М.: Советский композитор, 1985. – 183 с.

18. Калужникова, Т. И. Уральская свадьба / Т. И. Калужникова. - Екатеринбург: Издат. дом "Классика", 2014. - 168 с.: ил. + нот.
19. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. вузов / А.Ф.Камаев, Т.Ю.Камаева. - Москва: Академия, 2005. - 304 с.: нот. - (Высшее профессиональное образование).
20. Кастальский А. Особенности народно-русской музыкальной системы. - М.: Музгиз, 1961. - 89 с.
21. Квитка К. Избранные труды в двух томах. Т. 1. - М.: Советский композитор, 1971. - 383 с.
22. Композитор и фольклор. Сборник трудов. Вып. 6.4. - М., 1982. - 115 с.
23. Композиторы могучей кучки о народной музыке. - М.: Музгиз, 1957. - 254 с.
24. Кравцов, Н. И. Русское устное народное творчество / Н. И. Кравцов, С. Г. Лазутин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 1983. - 448 с.: ил.
25. Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни / Круглов Ю.Г. - 2-е изд. - М: Высшая школа, 1989. - 320 с.
26. Круглов Ю. Г. Русские свадебные песни. - М.: Высшая школа, 1978. - 212 с.
27. Круглый год. Народное погодоведение: рус. земледельч. календарь / А. С. Ермолов ; [сост. А. Ф. Некрылова]. - Челябинск: Вариант-книга, 1996. - 463 с.
28. Кулаковский Л. О русском народном многоголосии. - М. - Л.: Музгиз, 1951. - 111 с.
29. Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72066>
30. Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. - Том второй. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 178 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72098>
31. Лазарев А.И. Трудные темы изучения фольклора: учеб. пособие для студ. вузов / Челяб. гос. ун-т. - 2-е изд., испр. - Челябинск: ЧГУ, 2004. - 308 с.
32. Лазарева Л. Н. Календарно-обрядовые праздники Урала: учеб. пособие / Л. Н. Лазарева ; Челяб. гос. ин-т искусства и культуры. - Челябинск: ЧГИИК, 1997. - 76 с.: ил.
33. Лазарева Л. Н. Традиционная праздничная культура как культура этнической и социальной памяти: избранные статьи. Указатель трудов Л. Н. Лазаревой / Л. Н. Лазарева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск: ЧГАКИ, 2015. - 245 с.: ил. - (Академия культурв и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы).
34. Лазутин С.Г. Поэтика русского фольклора: учеб. пособие для студ. ун-тов / С. Г. Лазутин. - Москва: Высш. шк., 1981. - 221 с.
35. Лазутин С.Г. Русские народные лирические песни, частушки и пословицы: доп. учеб. пособие для студ. вузов / С. Г. Лазутин. - Москва: Высш. шк., 1990. - 240 с.

36. Лирические песни // Музыкально-песенный фольклор Ленинградской обл.: В записях 1970 – 1980 гг / Ред., сост. В. А. Лапин. – М.: Советский композитор, 1989. – Вып. 2. – С. 30 – 46.
37. Музыкальная фольклористика. – Вып. 2. / Сост. А. А. Банин. – М.: Советский композитор, 1978. – 341 с.
38. Музыкально-песенный фольклор. В записях 1970 – 1980 гг. Вып. 1 / Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова; ред. сост. В. А. Лапин. – Л.: Советский композитор, 1978. – 103 с. – (Традиционная музыкальная культура русского северо-запада).
39. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской обл.: В записях 1970 – 1980 гг. Вып. 2 / Ред., сост. В. А. Лапин. – Л.: Советский композитор, 1989. – 118 с.
40. Народное музыкальное творчество: учебник для студентов вузов / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб: Композитор, 2005. – 568 с.
41. Народное музыкальное творчество: хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб: Композитор, 2008. – 336 с.: ноты + компакт-диск.
42. Народные песни Воронежской области / Под ред. С. Г. Лазутина. - Воронеж: 1974. - 143с.
43. Науменко Г. М. Русские народные детские игры с напевами / Г. М. Науменко. - Москва: Либерея, 2003. - 544 с.: ил., нот. - (Приложение к журналу "Библиотека").
44. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41045>
45. Попова Т. В. Основы русской народной музыки. – М.: Музыка, 1977. – 224 с.
46. Попова Т. В. Русское народное музыкальное творчество. Т. 2. Изд. 2-е, пер. и доп. – М.: Музгиз, 1964. – 340 с.
47. Путилов Б. Славянский мир в лицах: Боги, герои, люди / Б. Путилов. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. - 368 с.: ил.
48. Рубцов Ф. А. Статьи по музыкальному фольклору. – Л.: Советский композитор, 1973. – 218 с.
49. Русская лирическая песня / сост. В. С. Бахтин. - Санкт-Петербург: Композитор, 2004. - 704с.: 4л.ил., фот.
50. Русская мифология: энцикл. / [сост., общ. ред. и предисл. Е. Мадлевской]. – Москва: ЭКСМО; Санкт-Петербург: Мидгард, 2006. - 784 с.: ил. - (Тайны древних цивилизаций).
51. Русская мысль о музыкальном фольклоре / Сост. П. А. Вульфийус. - Москва: 1979, – 367с.: нот.
52. Русская народная поэзия. Лирическая поэзия / [Сост., подгот. текста, предисл. к разд., коммент. Ал. Горелова]. - Ленинград: Худож. лит., 1984. - 582,[1]с.: ил.
53. Русские народные сказители / [сост. Т. Г. Иванова]. - Москва: Правда, 1989. - 464 с.: ил.

54. Русский фольклор / сост. М. А. Краснова. - Москва: Олимп: АСТ, 1999. - 576 с. - (Школа классики).
55. Русский фольклор: [песни, сказки, былины, прибаутки и др.] / [сост. и примеч. В Аникина]. - Москва: Худож. лит., 1986. - 367 с. - (Классики и современники).
56. Русское устное народное творчество / Сост. Ю. Г. Круглов, О. Ю. Круглов, Т. В. Смирнова; Под ред. Ю. Г. Круглова. - Москва: 2003. - 710с.
57. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Российская акад.наук . - Изд.2-е. - Москва: 1994. - 607с.: ил.
58. Сахаров И. П. Сказания русского народа / И. П. Сахаров. - Москва: Сов. Россия. - 1990. - (Библиотечка "В помощь клубному работнику" ; № 8). Вып. 1: Народный календарь. - 176 с.
59. Славянская мифология. А - Я: энцикл. слов. / Рос. акад. наук ; Ин-т славяноведения. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Междунар. отношения, 2002. - 512 с.: ил.
60. Славянский музыкальный фольклор. Статьи и материалы. – М.: Музыка, 1972. – 441 с.
61. Хороводно-игровые припевки и песни // Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области: В записях 1970 – 1980 гг. / Ред., сост. В. А. Лапин. – М.: Советский композитор, 1989. – Вып. 2. – С. 48 – 82.
62. Христиансен Л. Ладовая интонационность русской народной песни. Исследование. – М.: Советский композитор, 1976. – 390 с.
63. Христиансен Л. Современное народное песенное творчество в Свердловской области. – М.: Музгиз, 1954. – 154 с.
64. Христиансен Л. Уральские народные песни. – М.: Советский композитор, 1961. – 221 с.
65. Чекановска А. Музыкальная этнография. Методология и методика. – М.: Советский композитор, 1983. – 202 с.

Дополнительная литература

1. Аникин В.П. Русский фольклор: доп. учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Аникин. - Москва: Высш. шк., 1987. - 286 с.
2. Алексеев Э. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о судьбах народной песни. – М.: Советский композитор, 1988. – 236 с.
3. Баскакова Н. А. Этнолингвистический словарь услышанных и записанных слов в Челябинской области: словарь / Н. А. Баскакова. - Челябинск: Образование, 2002. - 66 с.
4. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Изд. 3-е. – М.: Музыка, 1968.
5. Брюсова Н. Русская народная песня в русской классике и советской музыке. – М. – Л.: Музгиз, 1948. – 131 с.
6. Валиахметова Т. А. Традиционная культура нагайбаков Челябинской области / Т. А. Валиахметова. - Челябинск: ЧГПУ, 2004. - 115 с.: нот.

7. Галигузов И.Ф. Народы Южного Урала: история и культура / И. Ф. Галигузов. - Магнитогорск: Магнитогор. Дом печати, 2000. - 499 с.
8. Даль В. И. Поверья, суеверия и предрассудки: энциклопедия / В. И. Даль. - Москва: Эксмо, 2005. - 256 с.: ил. - (Русский народ: полная иллюстр. энцикл.).
9. Динамика фольклорной традиции на современном Урале: монография / Челяб. гос. пед. ун-т; ред. И. А. Голованов. - Челябинск: ЧГПУ, 2000. - 164 с.
10. Добрыня Никитич и Алеша Попович. - Москва: 2004. - 319с. - (Русские былины и сказки).
11. Жемчужины народной мудрости / Сост. Г. Н. Тубельская, Е. Н. Новикова, А. Э. Лебедева. - Москва: 2000. - 560с.: ил.
12. Земцовский И. И. Русская советская музыкальная фольклористика // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 6 – 7. – М., 1967. – с. 215 – 262.
13. Зырянов И. В. Поэтика русской частушки. Учебник. – Пермь, 1974. – 172 с.
14. Игры: энциклопедич. сб. - Челябинск: Юж.-Урал. книж. изд-во, 1995. - 800 с.: ил.
15. Илья Муромец. - Москва: Вагриус, 2004. - 319с. - (Русские былины и сказки).
16. Калинин И. П. Церковно - народный месяцеслов: энциклопедия / И. П. Калинин. - Москва: Эксмо, 2005. - 256 с.: ил. - (Русский народ: полн. иллюстрир. энцикл.).
17. Карпухин И. Е. Русское устное народное творчество: доп. учеб.-метод. пособие для вузов / И. Е. Карпухин. - Москва: Высшая школа, 2005. - 280 с.
18. Колпакова Н. П. Песни и люди. О русской народной песне. – Л.: Наука, 1977. – 134 с.
19. Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни / Круглов Ю. Г. - М: 1982, - 272 с. - (Высшее образование).
20. Лазарев А.И. Рабочий фольклор Урала: об основных этапах становления и развития нового типа художественного мышления народа / А.И. Лазарев. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988. - 279 с.
21. Мельникова Л. И. Детский музыкальный фольклор в дошкольных образовательных учреждениях / Л. И. Мельникова, А. Н. Зимина. - Москва: Гном-Пресс, 2000. - 88с.: нот. - (Музыка для дошкольников).
22. Мирек А. М. Справочник по гармоникам: справочное издание / А. М. Мирек. - Москва: Музыка, 1968. - 131 с.: ил., нот.
23. Народно-инструментальное исполнительство Урала и Сибири / ЧГИИК. - Челябинск: 1991. - 142с.: ил.
24. Народная художественная культура / Мос. гос. ун-т культуры и искусств ; Под общ.ред. Т. И. Баклановой, Е. Ю. Стрельцовой. - Москва: МГУКИ, 2000. - 344с.

25. Попова Т. В. Русская народная песня. Популярный очерк. – М. – Л.: Музгиз, 1946. – 18 с.
26. Попова Т. В. Русское народное музыкальное творчество. Вып. 1. – М.: Музгиз, 1955. – 239 с.
27. Попова Т. В. Русское народное музыкальное творчество. Вып. 3. – М.: Музгиз, 1957. – 301 с.
28. Пушкина, С. И. Репертуар фольклорного коллектива / С. И. Пушкина ; Санкт-Петерб. гос. акад. театр. искусства. - Москва: ВЦХТ, 2014. - 142 с. - (Я вхожу в мир искусств ; № 1).
29. Русское народное поэтическое творчество / Под ред. Н. И. Кравцова. - Москва: 1971. - 416 с.
30. Русское народное поэтическое творчество: учеб. для студ. педагог. ин-тов / ред. А. М. Новикова. - Москва: Высш. шк., 1986. - 400 с.
31. Русское устное народное творчество: хрест.-практикум: рек. учеб. пособие для вузов / под общ. ред. С.А. Джанумова. - 2-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2008. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование).
32. Рытов Д. А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: русские народные инструменты: учеб. - метод. пособие / Д. А. Рытов. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 384 с.: ил. - (Воспитание и дополнительное образование детей).
33. Фольклорный театр / сост., вступит. ст.: А. Ф. Некрылова, Н. И. Савушкина. - Москва: Современник, 1988. - 476 с. - (Классическая библиотека "Современника").
34. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество: учеб. пособие для вузов / Э. Ф. Шафранская. - Москва: Академия, 2008. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование).
35. Южноуральская топонимика: алфавит области: природа / Центр детско-юношес. туризма и краеведения "Наследие". - Миасс: Геотур, 2007. - 219 с.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

1. ru.narod.ru>ans/volya/volya.htm music.tonnel.ru>index.php Фольклорный ансамбль «Воля»
2. RuPlace.rucontent/view/24 «Русская традиционная культура»
3. <http://www.astrasong.ru/> Фольклорный центр «Астраханская песня»
4. <http://www.pjatnica.com>. Студия аутентичного фольклора «Ильинская пятница»
5. pr.etnos.ru «Народный праздник» фольклорный ансамбль
6. <http://www.derbenevka.com> «Дербеневка» фольклорно-этнографический Центр

7. <http://www.ruthnia.ru/folkore/nocalendar=1> **Фольклор** и постфольклор: исследования, библиография, методические материалы, тексты (Санкт-Петербург)
8. <http://www.folk.ru/> - фольклорные записи в современном формате (Санкт-Петербург)
9. etnosfera.ru ЦМО «Этносфера»
10. sites.google.com/sit/fzinfo1987/ Фольклорные записи
11. izba-rec.com/ Музыкальное издательство IZBA records
12. <http://www.rusfolk.ru/> - Государственный российский дом народного творчества.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Народное музыкальное творчество»

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Народное музыкальное творчество»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе «Народное музыкальное творчество» необходимо применять интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

В педагогической науке и практике к интерактивным методам обучения традиционно относят следующие: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Практически каждый их перечисленных методов может быть использован в процессе освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество», однако наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике данного курса являются методы дискуссии с элементами ролевого и игрового моделирования, эвристической беседы, групповой работы с иллюстративным материалом.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении семинаров, которых в курсе гармонии предусмотрено достаточно много.

При подготовке к семинару в форме дискуссии необходимо определить общую тему семинара, распределить тематические рубрики для подготовки

материала (сообщений, докладов) между конкретными студентами, установить порядок и регламент выступлений участников. В ходе семинара все обучающиеся заслушивают докладчиков, а затем происходит обсуждение выступлений в форме дискуссии. Возможно и другое построение учебной дискуссии, при котором все обучающиеся в группе готовят выступления по всем тематическим рубрикам семинара, а затем происходит общее обсуждение в форме дискуссии. Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Дискуссия может быть организована с элементами *игрового и ролевого моделирования*. При этом группа студентов делится на подгруппы, выполняющие различные (как правило, противоположные) роли, например, докладчиков и оппонентов, новаторов и ретроградов, защитников и критиков и пр. Группы студентов, занимающие в дискуссии противоположные позиции и выполняющие различные роли, должны использовать все имеющиеся знания, умения и навыки для научного обоснования и отстаивания своей профессиональной позиции, аргументации высказанных мыслей с целью переубеждения оппонентов.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять на практических занятиях при выполнении ритмического и звуковысотного анализа фольклорных музыкальных произведений, особенно если новая тема только что пройдена и студентов нужно вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, что обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и сейчас», в процессе выполнения анализа. Например, эвристические задачи могут решаться при выполнении следующих видов заданий:

- найти в фольклорно-музыкальных произведениях примеры использования типовых ритмических формул;
- найти в различных музыкальных текстах примеры использования одной и той же типовой ритмической формулы и объяснить причины этого единства;
- найти в фольклорно-музыкальных произведениях примеры использования типовых ладовых формул;
- найти в различных фольклорно-музыкальных произведениях примеры использования одной и той же типовой ладовой формулы и объяснить причины этого единства.

При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к поиску верного решения.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*, в частности *метод проектов*. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает получение практического результата –

образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм, презентация, статья в газете, музыкальное сочинение в заданных условиях и т.д. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. При этом роль педагога сводится к наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа результатов в случае необходимости.

В курсе народного музыкального творчества метод проектов целесообразно применять при подготовке студентами докладов на научные конференции, выступлений на семинарах, научных статей и презентаций. В данных формах работы велика роль самостоятельного научного поиска, требующего актуализации усвоенных знаний, привлечения новой информации, активной работы с разнообразными источниками. Основной особенностью исследовательских методов, в том числе и метода проектов, является достижение нового знания, нового творческого результата, новой истины, которую студент постиг самостоятельно, благодаря чему она для него приобретает большую субъективную значимость.

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

Данная часть программы адресована студентам и призвана оказать методическую помощь в самостоятельной работе по освоению теоретического материала и выполнению практических заданий в курсе «Народное музыкальное творчество».

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 53.03.04 «Искусство народного пения», курс «Народное музыкальное творчество» рассчитан на 140 часов аудиторной работы. Самостоятельная работа студентов, согласно общей трудоемкости предмета, занимает 76 часов. Основными ее формами являются:

- подготовка к семинарским занятиям;
- выполнение ритмического и звуковысотного анализа музыкальных фольклорных текстов.

В соответствии с названными формами работы построена предлагаемая часть программы по дисциплине «Народное музыкальное творчество».

В разделе 1.2.3 «Содержание семинарских занятий» приведены планы семинарских занятий и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. При подготовке к семинарам нужно использовать всю рекомендованную литературу и строить ответ строго в соответствии с планом, стараясь ответить на все поставленные в нем вопросы. Проведение семинара возможно в нескольких формах. Наиболее распространен вариант, при котором к семинару готовится вся группа, а само семинарское

занятие проходит в форме дискуссии. Другой вариант проведения семинара предполагает заранее подготовленные выступления нескольких студентов, которые в процессе семинара комментируются и дополняются остальными студентами.

В разделе 1.2.4 «Содержание практических занятий» приведены виды аналитических заданий, используемых при освоении дисциплины «Народное музыкальное творчество», а также перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.

Аналитические задания включают источники музыкальных фольклорных текстов для ритмического и звуковысотного анализа, планы и образцы анализа стиха, ритмики, мелодики и лада народной песни.

Выполнение аналитических заданий поможет студентам выработать навыки стилевого анализа произведений народного музыкального творчества. Планы ритмического и звуковысотного анализа обеспечат последовательное и полное выполнение аналитических процедур при освоении музыки фольклорной традиции различных исторических эпох и стилей.

В разделе 4 представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает типовые образцы практических заданий (выступления на семинарах, выполнение практических работ по ритмическому и звуковысотному анализу. Также здесь приведены критерии оценивания практических работ, содержательные значения оценочных показателей.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: характеристика структуры экзаменационного билета; критерии оценки экзаменационного ответа, шкалы оценивания экзаменационного ответа;

- перечень примерных вопросов к зачету по народному музыкальному творчеству;

- перечень примерных вопросов к экзамену по народному музыкальному творчеству;

- типовые контрольные задания, представленные в примерах экзаменационных билетов.

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении курса народного музыкального творчества и поможет рационально построить самостоятельную работу.

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.

Медиа материалы 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.