Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки секция «Народное пение»

Иванова О.А.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Теория музыкального фольклора»

Направление подготовки

53.03.04 Искусство народного пения

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Хоровое народное пение»

Астрахань

Содержание

Наименование раздела	
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины – осуществить в рамках научного исследования сбор, обработку, анализ и обобщение информации.

Задачи:

- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обучающихся мотивации к обучению, осуществление их профессионального и личностного роста;

- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;

- планирование образовательного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должен обладать следующими компетенциями:

* ПК-5 способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
* ПК-9 готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара;
* ПК-14 способностью осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии;
* ПК-15 способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный материал
* ПК-16 способностью осуществлять репетиционную работу с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ;
* ПК-17 готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности;
* ПК-18 готовностью к сольной и хоровой импровизации.

В результате освоения данной компетенции студенты должны:

Знать:

- основы теории воспитания и образования;

- требования к личности педагога;

- психолого-педагогические особенности работы с детьми;

- профессиональную терминологию.

Уметь:

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;

- осуществлять профессиональную консультацию при подготовке творческих проектов в области народного музыкального искусства;

- пользоваться специальной литературой.

Владеть:

- организацией художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей;

- организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 216 часа, аудиторная работа - 144 часа, самостоятельная работа – 144 часа. Время изучения – 1-4 семестры, по 2 часа в неделю. Формы контроля: 2, 4 семестры – экзамен. Формой промежуточной аттестации являются контрольные работы и тесты.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Название темы	Всего часов
1	**1 семестр**	**36**
	Раздел 1. Введение. Народная художественная культура и фольклор.	
	Тема 1. Народная художественная культура как отражение исторической жизни народа. Фольклор как объект и предмет исследования.	2
	Тема 2. Специфика. Признаки и функции фольклора.	2
	Тема 3. Проблемы жанровой классификации фольклора.	2
	Раздел 2. Образно-тематическое содержание фольклора	
	Тема 1. Мотивация фольклорных сюжетов.	2
	Тема 2. Семантика фольклорного слова.	2
	Тема 3. Календарный фольклор. Функции, содержание, структура.	4
	Тема 4. Свадебные песни. Функции. Жанры, содержание.	4
	Тема 5. Семейно-обрядовый фольклор.	2
	Тем 6. Эпические жанры фольклора.	2
	Тема 7. Историческая тематика в музыкальном фольклоре.	2
	Тема 8. Духовные стихи. Апокрифы	2
	Тема 9. Лирические песни с социально-бытовой и любовной тематикой.	2
	Тема 10. Драматические и игровые формы фольклора.	2
	Тема 11. Сказка.	4
	Тема 12. Малые формы прозаического фольклора.	2
	2 семестр	**36 часов**
	Раздел 3. Ритмика традиционных русских песен	
	Тема 1. Основные направления и задачи в исследованиях структуры народных песен.	2
	Тема 2. Народно-песенное стихосложение.	2
	Тема 3. Форма поэтических текстов.	2
	Тема 4. Слоговая музыкально-ритмическая форма песни.	2
	Тема 5. Песни с цезурированными периодами слоговой музыкально-ритмической формы.	1
	Тема 6. Песни с равномерно сегментированными ритмическими периодами СМРФ.	2
	Тема 7. Песни с силлабо-тоническим стихом.	1
	Тема 8. Вторичные ритмические композиции.	2
	Тема 9. Ритмика русских традиционных песен как система.	2
	Тема 10. Исследования и наблюдения о ритмике русских народных песен в работах о музыкальной фольклористике в XIX-XX вв.	2
	Тема 11. История изучения звуковысотного строения русских народных песен в отечественной музыкальной фольклористике.	2
	Тема 12. Формульность – основополагающий принцип народного музыкального мышления.	2
	Тема 13. Компоненты ладовой структуры модального типа.	2
	Тема 14. Вертикальный и горизонтальный аспект ладообразования в народной песне.	2
	Тема 15. Типы многоголосной фактуры в народной песне. Соотношение лада и фактуры. Соотношения звукоряда и лада в традиционных русских песнях.	2
	Тема 16. Мелодическая композиция. Интонационная семантика в русской народной песне	2
	Тема 17. Русские народные песни с гармонической основой. Песенный тип и вариант.	2
	Тема 18. Системный подход к текстологическому анализу произведений музыкального фольклора.	4
	Экзамен	
	3 семестр	**36 часов**
	Тема 1. Жанровая атрибуция в музыкальном фольклоре.	4
	Тема 2. Величально-поздравительные песни в русской календарной традиции.	4
	Тема 3. Обрядовые календарные песни.	4
	Тема 4. Хороводные песни в календарной традиции.	4
	Тема 5. Свадебные песни.	4
	Тема 6. Свадебные причитания.	2
	Тема 7. Жанры музыкального фольклора, связанные с семейным бытом.	2
	Тема 8. Русский музыкальный эпос. Былины.	4
	Тема 9. Былинные песни.	2
	Тема 10. Баллада.	2
	Тема 11. Протяжная песня как жанр. Протяжная песня в публикациях и исследованиях в отечественной музыкальной фольклористике.	4
	4 семестр	**36 часов**
	Тема 1. Трудовые и артельные песни и припевки.	4
	Тема 2. Городская песня и позднетрадиционная лирика. Частушка.	2
	Тема 3. Общестилевые черты в музыкальном фольклоре славянских народов.	4
	Тема 4. Категория «стиль» в музыкальном фольклоре.	4
	Тема 5. Текстологический анализ фольклорного текста.	4
	Тема 6. Проблемы нотирования народной музыки.	4
	Тема 7. Социологические методы изучения фольклора. Компьютерные технологии обработки и исследования фольклорных материалов.	4
	Тема 8. Картографирование музыкального фольклора.	4
	Тема 9. Фольклор и композитор.	6
	Экзамен	
	Всего	**144**

Содержание программы

Раздел 1. Введение. Народная художественная культура и фольклор.

Тема №1

Народная художественная культура как синтез материальной и духовной форм народного творчества. Культура труда, обрядности, общинных и семейных отношений. Понятие фольклора в науке (широкое и узкое), термин ЮНЕСКО. Науки, изучающие фольклор, объект и предмет исследований.

Тема № 2

Устность создания и бытования произведений фольклора. Коллективность творчества и ее формы. Исторически изменяющаяся общественная значимость фольклора.

Тема № 3

Е.В. Гиппиус о взаимооппозиционном характере структурных уровней в фольклорном произведении как художественной системе. Художественная система музыкального фольклора.

Раздел 2. Образно-тематическое содержание фольклора

Тема № 1

Надэтнический универсальный характер архаичных и классических форм фольклора. Первобытная культура. Глобальный антропоморфизм природы и природных явлений в фольклоре.

Тема № 2

Фольклорный текст как художественное произведение. Поэтическая многозначность фольклорного слова, его аккумулятивные свойства.

Тема № 3

Возникновение календарных земледельческих обрядов. Первобытные культы и связанные с ними ритуалы – основа календарной обрядовой системы.

Тема № 4

Формирование и функции свадебного обряда как обряда перехода. Композиция, образность и стиль свадебных песен.

Тема № 5

Родильные, крестильные обряды и песни. Похоронные причитания и обряды. Словотворчество, композиция причитаний, поэтический стиль.

Тема № 6

Типология эпоса, разработанная В.Е. Гусевым. Прозаическая подсистема эпоса. Предания: жанровые признаки, определение, тематические группы.

Тема № 7

Возникновение термина «историческая песня». «Старшая» и «младшая» исторические песни.

Тема № 8

Определение жанра. Источники. Отношение к традиционному фольклору.

Тема № 9

Принципы классификации лирических песен. Основные типы. Разновидности частых и протяжных песен по образно-тематиечскому содержанию.

Тема № 10

Виды и формы драматического действа. Связь с народными обрядами, забавами, играми. Сатирическая направленность балаганных представлений. Народные драмы «Лодка», «Царь Максимилиан».

Тема № 11

Сказка. Определение жанра и его разновидностей. Отношение вымысла и реальности.

Тема № 12

Загадки. Происхождение, тематические группы, логическая и художественная функции, поэтика.

Раздел 3. Ритмика традиционных русских песен

Тема №1

Русская народная песня как предмет науки. Зарождение музыкальной фольклористики как науки. Статьи А.Н. Серова, П.П. Сокальского, А.Д. Кастальского.

Тема №2

Филологическая наука о принципах народно-песенного стихосложения и текстообразования. Отличие стиха народного от литературного.

Тема №3

Понятие композиционной единицы. Формы: стиховая, строфическая, тирадная. Обособление рамками напева. Роль повторов в текстообразовании.

Тема №4

Взаимосвязь стихового и музыкального ритмов в традиционных песнях. Слоговая музыкально-ритмическая форма как отражение ритма пропевания слогов.

Тема №5

Формообразующая роль цезур. Синтаксическая и смысловая законченность МРЕ на уровне напева.

Тема №6

Организация сегментированных форм на основе типовых формул слогового ритма, охватывающих сегмент. Два класса ритмических структур: с равномерной непрерывной сегментацией, с неравномерной периодической сегментацией.

Тема №7

Доминантная роль БРЕ (периодов) в образовании неравномерной сегментации. Песни с 2-х ударным тоническим нецезурированным стихом.

Тема №8

Влияние книжной поэзии и песен городского происхождения на традиционную крестьянскую музыкальную культуру.

Тема №9

Формообразующая переструктурирующая роль мелодии в протяжных песнях. Стиховая основа. Структурное и мелезматическое расширение текста.

Тема №10

Типология ритмических форм как многоуровневая система. Бинарная оппозиция дифференцирующих признаков.

Тема №10

Наблюдения над ритмом народных песен в статьях П. Сакальского, Ю. Мельгунова, Е. Линевой. Типизация ритмических форм в работе Ф. Колессы «Ритмика украинских народных песен».

Раздел 4. Звуковысотное строение традиционных русских песен.

Тема №1

Своеобразие мелодического и ладового строения русских народных песен. И.И. Земцовский о ладовых системах в народной музыке.

Тема №2

Предвосхищение идеи типовых напевов в статье Н.А. Янчука 1886 г. Типовые напевы-формулы в исследованиях З. Эвальд, Е. Гиппиуса.

Тема №3

Типы ладовых систем по интервальной сложности структуры: ангемитоника, диатоника, миксодиатоника, хроматика. Характеристика.

Тема №4

Определение структурных функций звуков. Вертикальный компонент ладообразования. Фактурные и мелодические формы оппозиции.

Тема №5

Основные типы многоголосия восточных славян и их разновидности. Унисонно-гетерофонная и вариантно-гетерофонная фактура.

Тема №6

Классификация звукорядных моделей в народно-песенной культуре по количеству и сложности интервальных соотношений входящих в них звуков.

Тема №7

Мелодическая композиция как сложение типизированных мелодических построений. Мелодические ячейки. Характеристика, принципы моделирования.

Тема №8

Концепция Ф. Рубцова об интонационной семантике народных мелодий на примере календарных песен Смоленской области: трихорд в кварте в веснянках; трихорд в квинте в майских и троицких песнях; тетрахорд в квинте в крестинных и толочанских застольных песнях.

Тема №9

Роль кантовой традиции и гомофонно-гармонического мышления в зарождении городской народной песни.

Тема №10

Понятие песенного типа в варианте. Наблюдения Н.М. Лопатина над вариантами лирических русских песен.

Тема №11

Фольклорный текст как система. Самодостаточные (автономные) признаки художественных уровней: поэтического, музыкального.

Раздел 5. Музыкальная этнография

Тема №1

Теория первобытного синкретизма фольклорных жанров И. Земцовского. Историческая жизнь жанра. Система жанров музыкального фольклора.

Тема №2

Типология зимнего колядования. Новогодние поздравительные песни. Величания молодоженам в календарной традиции.

Тема №3

Лаконичность формульных напевов. Призывно-заклинательная семантика музыкальных интонаций. Структурная функция рефренов.

Тема №4

Обрядовая и бытовая функции хороводов. Типы хороводов по хореографическому компоненту.

Тема №5

Циклизация свадебных песен как условие сохранения структурной памяти. Обрядовая функция. Политекстовость напевов.

Тема №6

Причитания как жанр обрядового фольклора. Обрядовая функция. Этническая, региональная и местная специфика в распространении видов причети.

Тема №7

Родинные, крестинные песни как утратившие обрядовую форму. Похоронные и рекрутские причитания. Фольклор взрослых для детей. Жанры детского фольклора.

Тема №8

Севернорусские былины. Основные композиционные формы. Особенности бытования и передачи традиции. Скоморошины.

Тема №9

Былинные песни Дона. Трансформация сюжетов. Влияние жанра протяжной песни. Влияние жанра строевой песни.

Тема №10

Лиро-эпический характер повествования в балладах, реалистическая основа сюжетов и персонажей, драматургия, подчинение поэтики задачам драматической выразительности.

Тема №11

Жанровые атрибуты протяжной песни. Исследование И.И. Земцовского «Мелодика протяжных песен».

Тема №12

Протяжная песня в публикациях и исследованиях в отечественной музыкальной фольклористике. Анализ работ П. Сокальского, Н. Лопатина, Е. Линевой, Е. Гиппиуса, З. Эвальд, И. Земцовского, В. Щурова, М. Енговатовой о русской протяжной песне.

Тема №13

Роль ритма и семантика музыкальных интонаций в трудовых припевках в артельных песнях.

Тема №14

Городская песня и позднетрадиционная лирика. Истоки формирования городской песенной традиции: кант, солдатская песня, бытовой романс, студенческие застольные песни.

Тема №15

Частушка. Роль плясовых песен и инструментальной музыки в формирновании жанра. Тематические группы. Поэтика. Частушка как индивидуальное творческое состязание.

Раздел 6. Текстология. Актуальные проблемы современной фольклористики

Тема №1

Понятие стиля в искусстве как общности образной системы, средств и приемов художественной выразительности, обусловленной единством идейного содержания.

Тема №2

Текстологический анализ фольклорного текста. Комплексный подход к анализу фольклорного текста. Фонетический, морфологический и синтаксический анализ музыкального текста.

Тема №3

Проблемы нотирования народной музыки. Функции фольклористической нотации. Аналитическая нотация. Основные требования и принципы редактирования нотного материала в фольклорных сборниках.

Тема №4

Социологические методы изучения фольклора. Компьютерные технологии обработки и исследования фольклорных материалов. Фольклорные материала, вопросники, анкеты и другая внефольклорная документация как основа фактологической базы социологических исследований.

Тема №5

Картографирование как один из методов изучения этнической истории. Методы картографирования.

Тема №6

Фольклор и композитор. Опора на фольклор как один из основных признаков русской национальной композиторской школы. Жанр обработки русской народной песни как метод воплощения авторского стиля и индивидуального отношения к художественным явлениям традиционной музыкальной культуры.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде устного опроса в соответствии с планом семинарских занятий.

Промежуточный контроль производится в форме экзамена во 2 и 4 семестрах.

Критерии оценок

Оценка «отлично» предполагает блестящее знание материала обучающимся в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется аудитории:

№ 75 - пианино «Петроф» - 1шт., стол – 2шт., стул – 8шт., пульт – 1шт.

№64 - Пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Бакке. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>.
2. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107025>.
3. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Шамина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99397>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Антология народной музыки балкарцев и карачаевцев [Текст]. Т. 1: Мифологические и обрядовые песни и наигрыши / сост. тома А.И. Рахаев, Х.Х. Малкондуев. - Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2015. - 432 с.: нот. - ISBN 978-5-93680-858-6.
2. Народное музыкальное творчество [Текст]: Хрестоматия со звуковым приложением / отв. ред. О.А. Паршина. - СПб.: Композитор, 2012. - 336 с.: нотн. прим. - ISBN 978-5-7379-0365-7.
3. Очерки культуры этносов Среднего и Нижнего Поволжья: традиционная одежда и украшения [Текст] / Сост. М.Г. Хрущева, А.Р. Усманова, О.С. Попова. - Астрахань: ОМЦНК, 2014. - 124 с.: илл.
4. Мусаев, Т.М. Духовно-певческая культура России в Переходные эпохи: истоки, проекции, закономерности [Текст]: монография / Т. М. Мусаев; глав. ред. Ф.И. Такун. - М.: Современная музыка, 2015. - 163 с. - ISBN 978-5-93138-109-0.
5. Сорокин, П.А*.* Формирование репертуара детского фольклорного коллектива [Текст]: Учебно-методическое пособие / П. А. Сорокин; Ред. Л.А. Богуславская. - М.: ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества", 2012. - 76 с.: нот. - ISBN 078-5-98335-032-8.
6. Фольклор в контексте культуры [Текст]: Материалы Второй Всероссийской научной конференции (Махачкала, 10 марта 2011 г.) / Науч. ред. М.Ш. Абдулаева. - Махачкала: ДГПУ, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-9972-0095-4.
7. *Христиансен, Л.Л.* Избранные статьи по фольклору [Текст] (к 100-летию со дня рождения) / Л.Л.Христиансен. – Саратов, 2010. - 232

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

Дисциплина «теория музыкального фольклора» предполагает ознакомление с теоретическими трудами по темам, методикой собирания фольклора разными исследователями, особенностями изучения народных образцов в разные этапы развития фольклора с научной точки зрения, научные изыскания в этой области, а также наглядное пособие в виде публикаций образцов музыкального фольклора. Следует отметить важность контроля самостоятельной работы студента. Это осуществляется путем решения следующих задач:

- повторение пройденного лекционного материала;

- изучение рекомендуемой литературы по темам;

- подготовка информации по заданию.

Задания могут быть как индивидуальные – каждому студенту, так и групповые. Индивидуальные задания – ознакомление с литературой по заданной теме, подготовка информации по заданию, например, выявление особенностей фактуры какой-либо региональной традиции. К групповым заданиям относится такой вид задания как повторение лекционного материала.

Приступая к выполнению самостоятельной работы, студент должен отдавать отчет о важности специфических особенностях региональной традиции. Также следует обращать внимание на систематическую фиксацию пройденного материала в тетради, что позволит более точно оценить и не менее важно закрепить в памяти студента полученные знания.

Самостоятельное ознакомление с материаламипо дисциплине «теория музыкального фольклора» способствует более целостному и профессиональному представлению о специфике региональных традиций.