

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра этномузыкознания

Рабочая программа дисциплины

«Народное музыкальное творчество»

Специальность 53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(специализация №2 Художественное руководство академическим
хором)

Квалификация: Дирижер академического хора. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
специальности
53.05.02 Художественное
руководство оперно-
симфоническим оркестром и
академическим хором
(специализация №2
«Художественное руководство
академическим хором»)

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, и.о. профессора
Н.В. Леонова

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Рецензенты: доктор искусствоведения, профессор М.Ю. Дубровская

I. Организационно-методический раздел

Учебная программа дисциплины «Народное музыкальное творчество» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 2 Художественное руководство академическим хором), с учетом учебного плана НГК по этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников. В основу данной рабочей программы положено содержание утвержденного ученым советом НГК учебно-методического комплекса «Народное музыкальное творчество» (сост. Н.В. Леонова, Новосибирск, 2011), учебника «Народное музыкальное творчество» (отв. ред. О.А. Пашина), рекомендованного Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Музыкальное искусство» по специальностям «Музыковедение», «Композиция», «Этномузыкология», «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: оркестровые народные инструменты)», «Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование народным хором)» (СПб, 2005). Учебный курс иллюстрируется музыкально-этнографическими материалами, собранными в многочисленных экспедициях и хранящихся в Архиве традиционной музыки Новосибирской государственной консерватории.

Аннотация курса. «Народное музыкальное творчество» – это дисциплина, предназначенная для студентов первого курса, она формирует у обучающихся комплексное представление о традиционной музыкальной культуре восточных славян, народов других этнических групп и включает сведения из различных областей современной гуманитарной науки: музыкальной фольклористики, филологии, этнографии. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части профессионального цикла ФГОС ВО. Срок освоения дисциплины рассчитан на 1 семестр и включает 72 часа, из которых 38 аудиторных, 33,5 самостоятельных часа, контроль – 0,5 часа; занятия занимают 2 часа в неделю во 2 семестре I курса.

Цель курса – подготовка студентов к решению художественно-творческих, педагогических, культурно-просветительских задач, требующих сформированных представлений о традиционной музыкальной культуре.

Задачи курса связаны

– с расширением кругозора и слухового опыта студентов за счет изучения жанров и музыкально-этнографических традиций русского (восточнославянского) фольклора, традиционных музыкальных инструментов,

– с формированием представлений об особенностях фольклорного типа художественного мышления, этническом и культурном многообразии его проявления,

– с приобретением навыков анализа народной музыки и освоением необходимого для последующей деятельности круга этномузыкологической терминологии,

– с развитием представлений об историческом развитии восточнославянского народного художественного творчества, о процессах и формах взаимовлияния крестьянской и городской культуры,

– с воспитанием художественного вкуса и умения оценивать современные формы функционирования фольклорных произведений за пределами естественной среды их бытования, в условиях профессиональной и любительской художественной практики.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника.
Содержание курса «Народное музыкальное творчество» нацелено на разностороннюю характеристику народного музыкального творчества с точки зрения особенностей бытования, жанрового состава, стилевых свойств. В курсе рассматриваются вопросы исторической и структурной типологии народной музыкальной культуры, устанавливаются взаимосвязи музыкального творчества устной традиции с профессиональной культурой и искусством. Изучение русского фольклора дополняется обращением к традиционной культуре и исполнительскому фольклоризму белорусов, украинцев и ряда коренных и переселенческих этносов Сибири и Дальнего Востока.

Курс «Народное музыкальное творчество» интегрирован с широким кругом гуманитарных и профессиональных дисциплин («История», «История русской музыки», «Музыкальная форма», «Традиционная музыка народов мира»). В результате устойчивых межпредметных связей происходит комплексное, объемное осмысление явлений традиционной музыкальной культуры в целом и музыкального фольклора в частности. Курс "Народное музыкальное творчество" базируется на достижениях отечественной (в том числе, сибирской) фольклористики и этнографии, иллюстрируется аудио-, видео- и нотными записями аутентичных фольклорных образцов.

Требования к уровню освоения содержания курса. На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с направлением подготовки выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия,

Знать:

– различные исторические типы культур;

Уметь:

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
– толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

Владеть:

– навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода,

Знать:

– тембровые и технологические возможности исторических музыкальных инструментов;

Уметь:

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

– профессиональной терминологией;

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине «Народное музыкальное творчество» проходят в форме аудиторных лекционных занятий. Изложение основополагающей информации, базирующейся на современных достижениях музыкальной фольклористики, этнографии и этнологии сопровождается прослушиванием/просмотром аудио- и видеоматериалов с комментариями педагога, на основе которых происходит формирование навыков восприятия традиционной музыки разных жанров и национальных традиций; полученные знания закрепляются в процессе аудиторного или самостоятельного анализа образцов народного музыкального творчества, а также в процессе сольного и ансамблевого исполнения выученных самостоятельно или предложенных преподавателем народных песен разных регионов России.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Овладение теоретическими знаниями законов русского фольклора как особого типа художественной культуры устной традиции, обладающей самобытной жанровой и стилевой системой региональных исполнительских и этнографических комплексов. Познание особенностей народно-песенной речи, ритмической и ладовой структур, закономерностей формообразования на основе слухового восприятия аутентичных записей фольклора в условиях аудиторных и практических (экспедиционных) занятий. Темброво-интонационное и стилевое многообразие музыкального фольклора, характерные приемы исполнения. Специфика функционирования жанров музыкального фольклора. Роль обрядов в жизненном и календарном циклах. Овладение комплексным теоретическим анализом народно-песенного материала. Ознакомление с древнерусскими церковно-певческими распевами. Изучение этномузыковедческой специальной литературы и фольклорных сборников. Анализ современного состояния народного творчества как научно-теоретической дисциплины в области исполнительского фольклоризма.

Раздел 1. Фольклор как особый пласт культуры

Тема 1. Фольклор, его свойства и функции

Определения фольклора. Фольклор как особый тип художественной культуры, возникающий и бытующий в определенных условиях (социальная однородность, недифференцированность общественного сознания, господство коллективной психологии). Фольклор как система передачи поколениям социального и бытового опыта в художественно-образной форме. Синкретическая природа фольклора и устная форма его бытования. Анонимность, коллективное-индивидуальное, стабильное-мобильное, канон и импровизация в народном творчестве. Традиция, ее устойчивость. Специфика социальной функции фольклора. Утилитарные и художественные функции.

Тема 2. Из истории собирания и нотной записи фольклора

Периоды и связанные с ними типы собирания и публикации русской народной песни: любительский, композиторский, исследовательский. Основные периоды в связи с целями, персональными и локальными обстоятельствами записи, жанровой атрибуцией собранного материала. Эволюция издательской практики в сфере музыкального фольклора. Песенные сборники В. Трутовского, Н. Львова и И. Прача, «Древние

русские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», сборники И. Рупина, Д. Кашина, М. Стаховича, К. Вильбоа. Композиторские сборники 1860-90-х годов: на пути к осознанию специфики народной песни. Значение сборников М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова. Первые опыты фиксации народно-песенного многоголосия в сборниках Ю. Мельгунова, Н. Пальчикова, Н. Лопатина и В. Прокунина. Значение фонографа для записи музыкального фольклора. Деятельность Е. Линевой, А. Маслова, А. Листопадова. Новые методы звукозаписи XX века. «Многомикрофонная» запись. Эволюция нотной записи народных песен в сборниках разных периодов.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– различные исторические типы культур;

Уметь:

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

– профессиональной терминологией;

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

Раздел 2. Жанровый состав традиционного музыкального фольклора

Тема 3. Жанровая классификация музыкального фольклора

Проблемы типологии музыки устной традиции. Фольклорный жанр и критерии его выделения. Функциональная обусловленность жанра в фольклоре. Принципы жанровой классификации фольклора. Соотношение систем музыкальных и поэтических жанров. Отличия в жанровой системе традиционной крестьянской и городской песни. Историческое развитие жанровой системы, ее современное состояние.

Современная жанровая система музыкального фольклора восточных славян. Классы приуроченных и неприуроченных песен. Жанры обрядовой приуроченности (календарные, свадебные, крестинные песни, похоронные и свадебные плачи). Жанры сезонной приуроченности (календарные, хороводные и игровые песни). Приуроченность к определенным обстоятельствам (колыбельные песни, рекрутские и бытовые плачи, трудовые припевки). Вторичная приуроченность песен. Неприуроченные жанры: былины, лирические и плясовые песни, частушки.

Универсальная систематика народных музыкальных инструментов Э. Хорнбостеля и К. Закса. Опыты классификации и описания народных инструментов в отечественной музыкальной науке (А. Фаминцын, К. Квитка,

К. Вертков, О. Гордиенко). Основные классы русских музыкальных инструментов. Локальное распространение инструментов.

Жанровая классификация инструментальных наигрышей: приуроченные – пастушьи, календарные, свадебные; неприуроченные – плясовые, лирические наигрыши. Вторичная приуроченность напевов. Охотничьи манковые наигрыши. Пастушеские инструменты (трубы, рога, рожки, жалейки, дудки, пастуший барабан) и наигрыши (сигнальные, плясовые, лирические). Сольная и ансамблевая формы исполнения.

Тема 4. Календарные обряды и песни

Связь календарных песен с аграрными праздниками. Мифологические и христианские представления в народном календаре и календарных песнях. Основные компоненты календарной обрядности. Продуцирующий характер календарных обрядов. Календарный год земледельческих праздников. Обряд и его коды (акциональный, локативный, темпоральный, персональный, предметный, вербальный, музыкальный). Особенности классификации обрядовых песен. Этнографические, филологические и музыкальные опыты песенной классификации.

Календарные фольклорно-этнографические комплексы восточных славян. Цикл зимних календарных песен (поздравительные обходные песни, подблюдные, масленичные). Весенние календарные песни (заклички, волочebные, ритуальные хороводы, егорьевские, семицкие, русальные). Песни летних календарных праздников (купальские, петровские). Живные песни и осенний песенный цикл. Обрядовые и необрядовые песни календарных праздников. Песни сезонной и вторичной приуроченности. Соотношение словесных текстов и напевов календарных песен. Политекстовые напевы. Специфика интонирования календарных песен традиции.

Календарные праздники коренных народов Сибири и связанные с ними жанры музыкального фольклора.

Самостоятельная работа. Чтение соответствующего раздела учебника "Народное музыкальное творчество" с подготовкой ответов на контрольные вопросы. Чтение и конспектирование специальной литературы.

Тема 5. Семейные обряды и фольклор

Семейные фольклорно-этнографические комплексы как обряды перехода (А. ван Геннеп). Основные циклы семейно-обрядового фольклора. Родинные и крестинные песни. Колыбельные песни: народные названия, особенности поэтического содержания и исполнения. Остаточные явления обрядовой приуроченности в колыбельных песнях.

Похоронно-поминальный фольклорно-этнографический комплекс, его смысл и структура. Причитание – основной жанр похоронного обряда. Признаки профессионализации жанра. Женская исполнительская традиция, особенности интонирования причитаний. Специфика поэтического

содержания, роль традиционных поэтических формул в организации причетных текстов. Знаковая природа напевов плачей, их ареальный характер на Русском Севере, политекстовость напевов. Песенные формы и православные песнопения, приуроченные к похоронному и поминальному ритуалам. Похоронные ритуалы сибирских этносов.

Тема 6. Свадебный обряд и песни

Происхождение свадебного обряда, его историческая многослойность и полифункциональность. Свадьба как переходный ритуал, его инициационная и территориальная составляющие. Типовая структура русского свадебного обряда (сватовство, договор, «сборы», канун венчания, венец, свадебный пир в доме жениха, обряды второго дня), содержание основных этапов. Региональные типы свадебного обряда: севернорусский драматический (свадьба-«похороны») и южнорусский праздничный (свадьба-«веселье»).

Жанровый состав свадебного фольклора: сольная и групповая причеть (причетная песня), закликательные, описательные, величальные, корильные, «прощальные» (Е.В. Гиппиус) песни, речевые формы (заговоры, наговоры дружки). Политекстовые напевы, функционально закрепленные в северной свадьбе и функционально незакрепленные в южнорусской свадебной традиции. Музыкально-поэтический стиль свадебного фольклора с выделением жанровых и стилевых доминант.

Самостоятельная работа. Чтение и конспектирование специальной литературы. Жанровая атрибуция свадебных песен.

Тема 7. Песенно-танцевальный фольклор

Песенно-танцевальные жанры в русском фольклоре. Обрядовая и сезонная приуроченность традиционных форм крестьянского песенно-танцевального фольклора. Происхождение и эволюция хороводов. Связь весенних хороводов с календарными и общинными ("съезжими") праздниками, а также с традиционными собраниями сельской молодежи. Семантика хороводных движений. Связь слова, музыки и хореографии. Классификация хороводов по формам хореографии: круговые, орнаментальные, ряды, шествия, круговые с разыгрыванием действия, плясовые хороводы.

Поэтическое содержание хороводных песен, организация словесного текста на уровне сюжета и строфы. Роль и виды повтора. Особенности музыкальной формы хороводных песен, ритмический склад, формообразующая функция повторов, рефренов, припевов. Региональные стилевые разновидности хороводов и связанных с ними песен.

Зимние собрания молодежи на Русском Севере. Сибирская вечерка, ее структура. Жанровый состав зимних собраний. Проходочные, игровые, хороводные песни, припевки, игры, "фондовые" жанры. Особенности содержания, мелодического строения и хореографии игровых вечерочных песен.

Эволюция хореографических форм: хоровод-пляска-танец. Скорые или плясовые песни крестьянского фольклора, их музыкально-поэтический стиль. Особенности исполнения плясовых песен. Музыкальное сопровождение пляски. Южнорусская и севернорусская плясовая традиции. Плясовые песни городского стиля. Частушки. Истоки жанра и время его формирования. Основные тематические циклы, строение поэтических текстов. Политекстовость напевов частушек. Виды частушек – припевки и страдания. Связь припевок с пляской.

Круговые танцы в традиционной культуре коренных этносов Сибири. Бурятский ёхор, якутский осуохай.

Самостоятельная работа. Сравнение хороводных песен разных локальных традиций.

Тема 8. Русский музыкальный эпос

Историческое развитие и жанровый состав русской эпической традиции в филологической фольклористике (былины, скоморошины, баллады, исторические песни, духовные стихи). Соотношение поэтических и музыкальных жанров. Северная старина (былина) – крупная сказительская форма и единственный музыкальный жанр русского эпоса. Основные циклы и типы былин, герои, ведущие сюжеты и принципы их построения. Сказитель и сказительское искусство. Сказительские школы. Техника исполнения и способы передачи эпического знания. Формульная концепция А. Лорда и М. Перри. Поэтический стиль былин. Стих и напев. Стиховые и тирадные формы напевов. Политекстовость напевов. Сольные и ансамблевые традиции северных былин.

Песенные формы русского музыкального эпоса, их связь со сказительскими традициями. Южнорусская былинная песня. Тематические группы и стилевые разновидности исторических песен. Сюжеты и поэтика баллад, оригинальные балладные напевы белорусской традиции. Музыкально-поэтические стили духовных стихов.

Жанры музыкального эпоса в коренных и переселенческих традициях Сибири.

Самостоятельная работа. Анализ особенностей сюжета, композиции и поэтики былины.

Тема 9. Необрядовые лирические песни

Традиционная песенная лирика, ее происхождение. Формы бытования песенной лирики, отсутствие приуроченности как признак, определивший особенности развития жанра. Тематические группы лирических песен. Лирические песни с историческими и балладными сюжетами. Особенности сюжета и композиции. Поэтический (образный) параллелизм. Композиционный прием «ступенчатого сужения образов». Особенности поэтики лирической песни.

Простые и сложные формы песенной лирики. Протяжная песня. Соотношение словесного текста и напева. Стих расширенной структуры.

Приемы трансформации исходного стиха. Особенности строфической композиции протяжной песни: значение мелодических кадансов, выделенный зачин, начальная и нормативная строфы. Вторичные мелодико-ритмические композиции как специфическое жанровое явление.

Стилевые пласты в лирических песнях: раннетрадиционный (сезонноприуроченные песни западной традиции), позднетрадиционный (протяжные песни) и поздний городского происхождения. Возрастная циклизация репертуара лирических песен. Обиходное пение и «мастерские» ансамбли исполнителей. Региональные особенности традиции протяжного пения, локальные мелодико-многоголосные стили. Протяжная песня как вершина русской крестьянской песенной лирики. Различия в музыкальном стиле традиционных и поздних (городских) лирических песен.

Самостоятельная работа. Чтение и конспектирование специальной литературы. Моделирование вторичной мелодико-ритмической композиции.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

- различные исторические типы культур;
- тембровые и технологические возможности исторических музыкальных инструментов;

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

Раздел 3. Стилевые свойства музыкального фольклора

Тема 10. Структурно-ритмическая организация народной музыки

Специфика средств художественной выразительности народной песни по сравнению с системой выразительных средств профессиональной композиторской музыки. Взаимосвязи словесного, музыкального, двигательного компонентов целостной структуры. Стилистические уровни, категории описания музыкального материала.

Особенности русского народно-песенного стихосложения. Силлабическое (слогочислительное) и тоническое (акцентное) стихосложение. Малые (слоговые группы и сегменты), большие (строки) и композиционные (фразовая, стиховая, строфическая, тирадная) единицы организации поэтических текстов песен. Роль повторов и рефренов (припевов). Виды рефренов. Сочетание признаков силлабического и акцентного стихосложения (полиструктурный стих). Временники.

Особенности музыкальной ритмики народной песни, ее времяизмерительный характер. Отсутствие в традиционном фольклоре пульсации сильных и слабых долей. Многослойность ритмической системы народной песни. Слоговой ритм (слоговая музыкально-ритмическая форма по Е. Гиппиусу) как результат координации стиха и напева, его значение для определения ритмического склада традиционной песни. Методика моделирования слогового ритма по К. Квитке.

Построение ритмической формы напева из музыкальных ячеек, соотнесенных со слоговыми группами силлабического стиха (синтаксически самостоятельные формулы слогового ритма) или с сегментами тонического стиха (синтаксически несамостоятельные формулы слогового ритма). Понятие ритмического периода и слоговой музыкально-ритмической формы в народной песне. Типологические группы ритмических форм: с цезурированными и с сегментированными (равномерно и неравномерносегментированными) ритмическими периодами. Приемы варьирования типовых ритмических ячеек. Принципы тактирования народных напевов.

Самостоятельная работа. Чтение соответствующего раздела учебника "Народное музыкальное творчество" с подготовкой ответов на контрольные вопросы.

Тема 11. Звуковысотная организация народной музыки

Составляющие звуковысотной организации: лад, мелодика, многоголосие, строй. Ладово-мелодический склад традиционных напевов. Лад как «звуквое воплощение ритма» (Е. Гиппиус). Структурные функции звуков в напеве, отсутствие системы тяготений. Основной и побочные опорные тоны, способы их определения в напевах разного ритмического устройства. Горизонтальный и вертикальный компоненты лада. Терцовая взаимозаменяемость звуков, оппозиция двух терцовых рядов в диатонических напевах. Оппозиция «звук-созвучие» в ангемитонных напевах.

Ячейковое строение мелодической композиции. Координация мелодических ячеек с ритмическими структурами. Способы описания ячеек с учетом повторяемости, мелодического контура, ладовой организации; замкнутые и незамкнутые мелодические ячейки. Типизация мелодических ячеек в локальных песенных традициях.

Этапы записи народно-песенного многоголосия. Современное отношение к теории XIX века о подголосочной полифонии как основе

русского народного многоголосия. Значение многоканальных записей при изучении особенностей народного многоголосия. Строение народного ансамбля: количество голосовых «партий», их мелодическое наполнение и тембровое соотношение. Основные типы многоголосия («фактур совместного пения» по Е. Гиппиусу): монодийная и вариантная гетерофония, диафония, функциональное двухголосие, функциональное трехголосие с квинтовой рамкой. Локальные особенности русского народного многоголосия. Регистровое удвоение голосовых партий в севернорусских традициях. Виды сольного подголоска в южнорусской певческой практике.

Особенности звуковысотной организации (ладомелодической и фактурной) в отдельных коренных традициях сибирского региона.

Самостоятельная работа. Чтение соответствующего раздела учебника "Народное музыкальное творчество" с подготовкой ответов на контрольные вопросы.

Тема 12. Историко-стилевые пласты народного музыкального творчества

Особенности хронологизации фольклорных явлений. Периодизация исторического развития фольклора и ее принципы. Оппозиции «раннетрадиционный–позднетрадиционный», «крестьянский–городской», «традиционный–современный»; триада «древний–классический–поздний». Современные представления о возникновении, становлении и развитии жанров народного музыкального творчества. Основные этапы развития, жанровые системы и стилистические пласты русского (восточнославянского) фольклора (А. Руднева). Допесенная жанровая система эпохи Киевской Руси. Формирование и развитие песенной жанровой системы в пору расцвета Московского государства и в эпоху развитого феодализма. Городская народно-песенная система. Фольклорное творчество советского периода. Особенности стилистики музыкальных образцов разных исторических пластов фольклора.

Определение времени возникновения песни, его возможности и особенности. Совокупность косвенных способов определения исторического возраста народных песен. Метод выявления историко-возрастных признаков по аналогии с вероятно-датированными примерами. Абсолютная и относительная хронологизация.

Тема 13. Жанровые стили музыкального фольклора

Филологическая и музыковедческая жанровые классификации, их соотношение. Обобщенность жанровой классификации по музыкальным признакам. Явление политекстовости. Знаковый и ареальный характер напевов. Жанры с устойчивыми признаками музыкального стиля: западнорусские календарные песни, похоронные причитания, колыбельные, хороводные и плясовые песни, севернорусские былины, протяжные лирические песни. Жанры с эволюционирующей (или сменяющейся) во времени музыкальной стилистикой: исторические песни, баллады, духовные

стихи. Жанровые комплексы с регионально дифференцированными музыкальными свойствами: свадебные жанровые системы. Жанровые особенности песен городского бытования. Городские песни в крестьянских распевах.

Тема 14. Региональные стили музыкального фольклора

Локальная природа фольклора. Предпосылки формирования локальных (местных) традиций. Узко-локальные, региональные, зональные ареалы. Музыкально-фольклорная традиция. Дифференцирующие признаки, определяющие своеобразие локальной традиции: формы бытования фольклора, иерархия фольклорных жанров, музыкально-поэтический и исполнительский стиль. Соотношение жанрового и регионального стилей. Типология локальных (региональных) традиций в русском фольклоре. Коренные традиции: западнорусская, севернорусская, южнорусская. Традиции позднего формирования: средневожская, уральская, сибирская. Специфика среднерусской фольклорной традиции.

Понятие интонационной культуры этноса и проблемы типологии сибирских культур.

Самостоятельная работа. Чтение соответствующего раздела учебника «Народное музыкальное творчество» с подготовкой ответов на контрольные вопросы. Певческое освоение ряда фольклорных образцов разной локальной принадлежности.

Тема 15. Социальные и конфессиональные музыкально-фольклорные традиции

Песенные системы, отражающие жизненные условия отдельных социальных групп русского населения. Фольклорные традиции казаков. Период формирования. Дифференциация репертуара по функциональному (связь с военным или домашним бытом) и демографическому признакам. Военно-исторические и лирические песни. Особенности стилистики. Песни казаков-некрасовцев. Разбойничьи (удалые) песни. Специфика народного творчества различных социальных слоев городского населения: солдатский, рабочий, революционный, ямщицкий фольклор. Древнерусские церковно-певческие распевы. Музыкально-фольклорные традиции старообрядцев. Народно-песенные традиции сибирских казаков и старообрядцев.

Самостоятельная работа. Сравнение вариантов песен казаков (старообрядцев) разных регионов.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– тембровые и технологические возможности исторических музыкальных инструментов;

Уметь:

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической

эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

Раздел 4. Фольклоризм

Тема 16. Фольклоризм и его разновидности

Историческая эволюция народного творчества. Формы первичного (продуктивного и репродуктивного) бытования фольклора. Аутентичный фольклор. Постфольклор. Фольклор и профессиональная культура. Культурный дуализм. Вторичные формы бытования фольклора. Сущность и значение фольклоризма. История термина и его содержание. Цели и формы адаптации образцов народного творчества средствами профессиональной культуры. Виды фольклоризма. Авторский фольклоризм (писательский, поэтический, композиторский) и фольклорность. Авторские версии фольклорных жанров (сказка, колыбельная, плач, эпическое повествование и др.).

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов XVIII-XX веков. Формы работы композитора с народным первоисточником. Цитирование, обработка, развитие, стилизация (воссоздание авторских мелодий, ориентированных на определенную жанрово-стилевую модель), адаптация, аллюзия. Фольклорная мелодика. Русский композиторский фольклоризм Сибири.

Самостоятельная работа. Прослушивание и анализ произведений сибирских композиторов, отражающих в своих опусах жанровые и стилевые особенности музыкального фольклора. Сравнение творческих принципов композиторов разных поколений и творческих устремлений.

Тема 17. Исполнительский фольклоризм

Исполнительский фольклоризм. Фольклор как исполнительская деятельность. Особенности аутентичной исполнительской практики. Первые опыты исполнения крестьянского фольклора в городской среде. Просветительская деятельность научных обществ (ОЛЕАиЭ, МЭК). Этнографические концерты. Подлинные носители фольклора в культурной жизни города (И. Т. Рябинин, И.А. Федосова, Д. Кривополенова). М.Е. Пятницкий и Крестьянские концерты.

Жанровые сферы академического направления исполнительского фольклоризма. Фольклор в программах профессиональных хоровых коллективов академического направления европейского типа. История создания народного хора и его эволюция. Русские народные хоры. Сольное исполнение народных песен. Народные оркестры. Эволюция народно-академического оркестрового исполнительства.

Фольклорное ансамблевое исполнительство 1960–2000-х годов. Ансамбль народной музыки Д.В. Покровского. Деятельность Российского фольклорного союза. Исполнительский фольклоризм в Сибири. Практическое направление в этномузыкологии.

Самостоятельная работа. Чтение и конспектирование специальной литературы. Сравнительный анализ исполнительских вариантов (народно-академического и фольклорно-ансамблевого) песни.

Тема 18. Фольклор в современном мире

Состояние музыкально-фольклорных традиций, динамика их развития. Очаги активного бытования и пассивное хранение. Продуктивные жанры традиционного фольклора и современный фольклор, постфольклор. Научное освоение музыкальных традиций. Фольклорные экспедиции и архивы. Фольклористика. Этномузыкология. Практические формы освоения музыкального фольклора. Фольклор в записи, на сцене, на экране, в интернете. Фольклорные фестивали. Образовательный потенциал фольклора. Подготовка кадров для работы на основе народного музыкального творчества.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– различные исторические типы культур;

Уметь:

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов контактной работы			Кол-во часов самостоя тельной работы студенто в
			лекц ионн ые	прак тиче ские	инди виду альн ые	
Раздел 1. Фольклор как особый пласт культуры						
1.	Фольклор, его свойства и функции	2	2	–	–	–
2.	Из истории собирания и нотной записи фольклора	2	2	–	–	–
Раздел 2. Жанровый состав традиционного фольклора						
3.	Жанровая классификация музыкального фольклора	2	2	–	–	–
4.	Календарные обряды и песни	6	2	–	–	4
5.	Семейные обряды и фольклор	2	2	–	–	–
6.	Свадебный обряд и песни	6	2	–	–	4
7.	Песенно-танцевальный фольклор	4	2	–	–	2
8.	Русский музыкальный эпос	4	2	–	–	2
9.	Необрядовые лирические песни	6	2	–	–	4
Раздел 3. Стилиевые свойства музыкального фольклора						
10	Структурно-ритмическая организация народной музыки	6	2	–	–	4
11	Звуковысотная организация народной музыки	6	2	–	–	4
12	Историко-стилевые пласты народного музыкального творчества	2	2	–	–	–
13	Жанровые стили музыкального фольклора	2	2	–	–	–
14	Региональные стили музыкального фольклора	6	2	–	–	4
15	Социальные и конфессиональные музыкально-фольклорные традиции	4	2	–	–	2
Раздел 4. Фольклоризм						
16	Фольклоризм и его разновидности	4	2	–	–	2
17	Исполнительский фольклоризм	5,5	4	–	–	1,5
18	Фольклор в современном мире	2	2	–	–	–
	Контроль	0,5	–	–	–	–
	Итого за год	72	38	–	–	33,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля.

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 2 Художественное руководство академическим хором) по дисциплине «Народное музыкальное творчество» проводится зачет с оценкой в конце 2-го семестра на 1 курсе.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Народное музыкальное творчество: Учебник для студентов высших учебных заведений / Отв. ред. О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005.
2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия для студентов высших учебных заведений / Отв. ред. О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2008.
3. Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. – М.: Композитор, 2001.
3. Алексеев Э. Нотная запись народной музыки. – М., 1990.
4. Щуров В.М. Стилиевые особенности русской народной музыки. – М., 1998.

Песенные сборники для практической и самостоятельной работы

- Балакирев М. Русские народные песни для одного голоса с сопр. фортепиано / Под ред. Е. Гиппиуса. – М., 1957.
- Балашов Д., Марченко Ю., Калмыкова Н. Русская свадьба / Ред.-сост. муз. части А. Мехнецов. – М., 1985.
- Герстенберг И., Дитмар Ф. Русские песни XVIII века. – М., 1958.
- Двадцать русских народных песен в звукозаписях Е. Линевой, М. Пятницкого, З. Эвальд, Е. Гиппиуса / Сост. Е. Гиппиус. – М., 1979.
- Енговатова М. Протяжные песни Ульяновского Заволжья. – М., 1981.
- Котикова Н. Народные песни Псковской области. – М., 1966.
- Кулаковский Л. Искусство села Дорожёво. – М., 1959.
- Линева Е. Великорусские песни в народной гармонизации. Вып. 1-2. – СПб., 1904-1909.
- Листопадов А. Песни донских казаков. Т. 1 и 2. – М., 1949.
- Лопатин Н., Прокунин В. Сборник русских лирических песен. – М., 1956.
- Львов Н., Прач И. Собрание русских народных песен с их голосами. – М., 1955.
- Лядов. А. Песни русского народа. – М., 1959.
- Мельгунов Ю. Русские народные песни, непосредственно с голосов народа записанные. Вып. 1. – М., 1879.
- Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области / Ред.-сост. В. Лапин. Вып. 1-2. – Л., 1987-1989.
- Народные песни Вологодской области: Песни Средней Сухоны / Сост. А. Мехнецов. – Л., 1981.
- Народные песни Смоленской области, напетые А. Глинкиной. – М., 1969.
- Образцы народного многоголосия / Сост. И. Земцовский. – Л.-М., 1972.
- Пальчиков Н. Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Мензелинского уезда Уфимской губернии. – М., 1888.

Песни донских казаков, напетые А. Каргальским / Сост. А. Мехнецов и В. Бахтин. – Л., 1979.

Песни Заонежья в записях 1880-1980-х гг. / Сост. Т.В. Краснопольская; редакция Е. Гиппиуса. – Л., 1987.

Пушкина С. По следам Пальчикова. – М., 1978.

Пушкина С., Руднева А. Русские народные песни Московской области: в 2-х частях. – М., 1986-1988.

Пьянкова С. Свадебные песни родины Глинки. – М., 1977.

Свитова К. Народные песни Брянской области. – М., 1966.

Римский-Корсаков Н. Сто русских народных песен. – М., 1971.

Руднева А., Пушкина С., Щуров В. Русские народные песни в многомикروفонной записи. – М., 1979.

Русские народные песни Смоленской области / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. – Л., 1981.

Русские народные протяжные песни: Антология / Сост. И. Земцовский. – М.-Л., 1966.

Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т.1: Календарные обряды и песни / Отв. ред. О. Пашина. Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи / Отв. ред. О. Пашина, М. Енговато-ва. – М., 2003.

Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т.3: Сезонно-приуроченные лирические песни / Отв. ред. О. Пашина. – М., 2005.

Угличские народные песни / Сост.-ред. И. Земцовский. – Л.; М., 1974.

Устьянские песни / Сост. А. Мехнецов. Вып. 1-2. – Л., 1983-1984.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Сайт – Фольклор и пострфольклор (Библиотека фольклориста; Интернет источники по фольклору): <http://www.ruthenia.ru/folklore>.

Всероссийский электронный каталог объектов нематериального культурного наследия «Традиции народов России»: <https://www.culture.ru/traditions> (<https://www.facebook.com/katalogonknrf>; <http://vk.com/katalogonkn>).

Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия Новосибирской области: <http://ekon.nso.ru/>

Сайт Новосибирской консерватории с выходом в Электронную библиотечную систему «Библиороссика»: <http://www.nsglinka.ru/>.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя

Интенсивное развитие отечественной фольклористики и, в частности, этномузыкологии на протяжении последних десятилетий привело не просто к

увеличению информации о традиционном народном творчестве, но к пересмотру многих положений, появлению новых подходов к изучению данной области. Существенно обогатились представления о структуре жанровой системы, главным образом, крестьянского фольклора. Значительные результаты получены в ходе изучения связей фольклора с социальными, бытовыми и этнографическими явлениями, определена специфика основных этнографических зон на русской этнической территории. Типологические исследования музыкального фольклора всесторонне охарактеризовали систему средств музыкальной выразительности народной песни, позволили систематизировать ритмические и фактурные типы русских народных песен, определить строгую координацию ладового строения с особенностями ритма.

Значительная часть этих новых знаний нашла отражение на страницах нового коллективного учебника «Народное музыкальное творчество» под редакцией О.А. Пашиной. Представляется, что этот учебник наиболее перспективен для работы с музыковедами, тем не менее, он может оказать существенную помощь и хормейстерам в освоении ряда тем в процессе самостоятельной работы.

Основу курса составляют два взаимосвязанных блока – жанровый и стилевой, именно такое сочетание позволит сформировать у студента наиболее полные представления об особенностях социальной функции каждого жанра, его этнографическом контексте и внутренней структуре, стилевых разновидностях напевов. Большое внимание следует уделять региональному принципу изучения материала, элементы которого присутствуют при характеристике отдельных жанров, а затем полученные сведения развиваются и обобщаются при освоении тем третьего раздела «Стилевые свойства музыкального фольклора».

Лекционный материал должен подкрепляться слуховыми и, по возможности, зрительными впечатлениями, багаж которых в области фольклора у современных студентов крайне ограничен. При отборе аудио- и видеоиллюстраций следует отдавать предпочтение записям аутентичного фольклора, т.е. аудиозаписям, демонстрирующим изучаемый жанр в различных видах и формах, в региональных разновидностях, представляющим народную песню во всем ее интонационном и тембровом многообразии.

Для качественного освоения материала в курсе предусмотрено значительное количество практических заданий, которые следует распределить между аудиторными занятиями и самостоятельными формами работы студента. Практические задания дают возможность сформировать у студентов первичные навыки фольклористического анализа традиционной, преимущественно, вокальной музыки, без чего невозможно получить адекватные представления о ее специфике. Анализ рационально проводить в двух видах: по письменным записям (внеаудиторная самостоятельная работа) и по звукозаписям. Воспитание слуховых навыков восприятия фольклора, а также анализ на слух требуют комментариев педагога относительно

специфики строя, особенностей тембро-интонационного строения и исполнительской манеры, поэтому заниматься этой работой предстоит во время аудиторных занятий. С целью высвобождения времени на лекциях для практических занятий часть теоретического материала может быть освоена студентами по учебнику или специальной литературе. В качестве самостоятельной работы студенту можно предложить выполнить нотирование двух-трех образцов народных песен. Эта работа позволит прояснить, активизировать и закрепить полученные на лекционных и практических занятиях представления о специфике стилиевых свойствах традиционного музыкального фольклора.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Содержательная программа курса «Народное музыкальное творчество» весьма обширна, изложить ее в полном объеме на лекционных занятиях преподавателю не удастся. Вот почему студентам-хормейстерам с самого начала учебного курса необходимо включаться в самостоятельную работу по освоению отдельных фрагментов изучаемой темы или закреплению изложенных в лекции знаний.

Большим подспорьем для этих целей является новый учебный комплекс «Народное музыкальное творчество» (учебник и хрестоматия), подготовленный коллективом авторов под редакцией О. А. Пашиной. Студентам необходимо обратить особое внимание на выделенные в тексте учебника фрагменты с изложением ключевых, по мнению авторов, идей и положений каждого параграфа, а также на вопросы, сформулированные в конце разделов. Если чтение материала из учебника задается преподавателем в качестве дополнения к изложенному на лекции материалу, то студенту следует внимательно прочитать необходимый раздел, а затем попробовать ответить на предлагаемые авторами учебника вопросы. Если после прочтения раздела ответить на вопросы не удастся, значит, при знакомстве с материалом студент неверно определил приоритетные аспекты, что вполне обычно для неискушенного в области современной фольклористики читателя. В таком случае придется снова вернуться к чтению заданного раздела.

Если знакомство с материалом учебника должно содействовать закреплению лекционной информации, то можно сразу начать с ответов на предложенные в учебнике проверочные вопросы. Определив, какие из вопросов вызывают затруднение, можно обратиться к тексту раздела в поисках необходимой для ответа информации. Подобная практика постепенно поможет приобрести опыт активного («прицельного», а не «панорамного») чтения, умения в процессе быстрого просмотра текста обнаружить интересные фрагменты.

Обучение навыкам специализированного анализа народной музыки начинается в ходе аудиторных занятий. Как правило, студенты не имеют адекватных слуховых представлений в области аутентичного фольклора и не

всегда готовы к позитивному восприятию данного музыкального материала с его специфическим строем, тембровыми, интонационными и исполнительскими особенностями. Поэтому первое слушательское приобщение к фольклорному пению требует обязательного сопровождения в форме специализированных комментариев педагога. Самостоятельная работа с анализом звучащего материала возможна после приобретения достаточных слуховых навыков и опыта первоначального анализа отдельных стилевых элементов песен разных жанров. Для самостоятельного развития и совершенствования аналитической работы удобно использовать хрестоматию из учебного комплекса «Народное музыкальное творчество», в которой каждая письменная запись народной песни или инструментального наигрыша сопровождается аудиозаписью и стилевыми комментариями.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специальное оборудование: класс для аудиторных занятий с музыкальным инструментом (фортепиано), оборудованный аудио- и видеотехникой или компьютером со звуковой картой и видеокартой; фонд аудио и видеозаписей для обеспечения иллюстративного и аналитического материала лекционного курса; библиотечный фонд (учебники, учебные пособия, специальная научная литература, песенные сборники).

Лицензионное программное обеспечение: АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011(читальный зал библиотеки).