Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»
Гуманитарно-педагогическая академия
Экономико-гуманитарный колледж

Методические рекомендации

по дисциплине

ОД 02.03 НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Специальность

53.02.04 Вокальное искусство

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ……..4

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ …….....7

РАЗДЕЛ 1. ФОЛЬКЛОРИСТИКА КАК НАУКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ, ТЕРМИНОЛОГИЯ……..7

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА…….8

РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОЛЬКЛОРА……..10

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФОЛЬКЛОРА…….....11

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРОВ НАРОДНОГО ПЕСЕННОГО ИСКУССТВА…….....12

РАЗДЕЛ 6. НАРОДНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО ……..14

РАЗДЕЛ 7. НАРОДНАЯ ПЕСНЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ. ФОЛЬКЛОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИТОРОВ……..16

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ ПРИМЕРОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА…….17

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ……..18

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ……19

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ……..23

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАТИВНОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ…….25

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ……..25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Народная музыкальная культура чрезвычайно многообразна по своим видам и жанрам, формам и региональным особенностям. Сегодня наблюдается большой интерес к возрождению народных традиций. Особенно актуальным является изучение данной дисциплины в Крыму, где представлена богатая палитра национальных культур. Особенностью устного народного творчества является его ярко выраженная региональная принадлежность и историческая конкретность. Народная культура не остается неизменной, а развивается вместе с народом, вбирая в себя все ценное, что существовало ранее, и отображая новые социальные изменения.

Предлагаемый курс «Народная музыкальная культура» преследует цель изучения истории и современного состояния народной музыкальной культуры, ее основных жанров. Изучение дисциплины поможет будущему музыканту и педагогу самостоятельно ориентироваться в национальных народных музыкальных культурах, анализировать музыкальные тексты (представленные как в письменной, так и в звучащей устной форме); их ритмическое, ладовое, мелодическое и многоголосное строение; работать с этнографическим материалом. Разноплановые лучшие образцы песенного и инструментального творчества помогут развить у студентов художественный вкус.

Будущему педагогу следует помнить о богатых воспитательных функциях народной песни; педагогической ценности фольклора. Воспитательные

функции песенно-музыкального творчества многообразны, но основными из них являются социализация человека, воспитание коллективизма, нравственности, развитие эмоциональной душевной чуткости, эстетических чувств.

Основные составляющие курса «Народная музыкальная культура»: теоретическое освоение жанров народной музыки (чтение лекций, реферирование специальной литературы); непосредственное изучение конкретных песенных образцов (прослушивание записей, живой показ, практическое знакомство с разножанровой народной песней).

Анализ народной песни – обязательный компонент изучения песенного жанра. Синкретизм народной песни, основные средства ее выразительности. Песенные формы: строфические, куплетные. Особенности музыкально-ритмической организации народной песни. Основы ладового строения народных песен. Особенность песенных жанров – единство словесно-поэтического и мелодического содержания.

В процессе изучения курса студенты знакомятся с народным музыкальным инструментарием. *Этноорганология* – наука, изучающая традиционные народные инструменты. Разделение инструментов на собственно музыкальные и выполняющие прикладные функции (например, гребень, ложки, сковороды и пр.). Наука рассматривает критерии классификации народных музыкальных инструментов; инструментальный и песенный фольклор, их общность и различия.

Основные разделы в изучении инструментов:

- внешнее описание;

- ранние сведения о них, возникновение и развитие, строение, способы звукоизвлечения и акустические характеристики;

- исполнительские возможности, репертуар;

- особенности бытования и практическое назначение.

Программа дисциплины предусматривает изучение наглядного материала (фотографии, иллюстрации), просмотр видеоматериалов.

Большое значение в комплексном изучении народного музыкального творчества имеет выявление преемственных связей между народным музыкальным искусством и композиторским творчеством. Слушание образцов профессиональной музыки – важная часть учебного процесса.

Проводимые семинарские и практические занятия учат студентов давать художественно-эстетическую оценку прослушиваемого образца, определение средств музыкальной выразительности, выявление особенностей претворения композитором в своей музыке народно-песенных традиций.

Изучение всех этих аспектов народного музыкального творчества готовит студентов к педагогической и исполнительской деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ С ПЕРЕЧНЕМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

РАЗДЕЛ 1

ФОЛЬКЛОРИСТИКА КАК НАУКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ, ТЕРМИНОЛОГИЯ

Тема 1. Фольклористика как наука: понятие, предмет, основная терминология; связь с другими науками.

Понятие «фольклор», происхождение, толкование. Эстетическая, познавательная, воспитательная и утилитарные функции фольклора. Коллективность творчества в фольклоре. Система художественных средств.

Тема 2. Синкретичная природа фольклора; устная форма бытования.

Основные признаки фольклора, выделяемые исследователями: синкретизм, вариативность, устная форма передачи, импровизационность, коллективность творческого процесса, традиционность и полиэлиментность.

Синкретизм как характеристика взаимосвязи, целостности внутренних компонентов и свойств фольклора.

Практическое занятие.

Тема: «Фольклористика как наука. Связь фольклористики с другими науками»

Вопросы:

1. *Фольклористика как наука: понятие, предмет, основная терминология.*
2. *Устная форма бытования фольклора.*
3. *Жанры литературного и музыкального фольклора.*
4. *Современный фольклор и формы его существования (аутентичный, сценический, стилизованный).*

РАЗДЕЛ 2

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА

Тема 1. Этапы развития фольклористики:

- 18-нач.19 вв.: тенденции; основные направления; деятели этого периода;
- академическая фольклористика; развитие музыкально-теоретической мысли 2-й полов.19-нач.20 вв.;
- развитие фольклористики в 20-нач. 21 вв.

Тема 2. Методология исследования фольклора: правила собирания фольклора; организация фольклорной экспедиции; (русские фольклористы: В. Перетц, А. Фаминцин, А. Сокальский; украинские фольклористы: К. Квитка, Ф. Колеса, Н. Лысенко).

Практическое занятие.

Тема: «История и методология исследования фольклора»

Вопросы:

1. Этапы развития фольклористики.

2. Этнографическая работа русских фольклористов: В. Перетца, А. Фаминцина, В. Сперанского.

3. Этнографическая работа К. Квитки, Ф. Колессы, Н. Лысенко.

4. Этнографическая работа в Ялте: Леси Украинки, А. Ф. Нырко.

5. Правила собирания фольклора.

6. Организация фольклорной экспедиции.

7. Методика полевой работы.

Практическое занятие.

Тема: Фольклорно-этнографические музеи Крыма.

- Знакомство с этнографическими музеями Крыма и России.

- Знакомство с фондами Музея кобзарства Крыма и Кубани им. А. Ф. Нырко.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до серебряного века, 2-е изд.перераб. / Л.А. Рапацкая. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 176 с.

2. Квитка, К. В. О критике записей произведений народного музыкального творчества / К. Квитка // Избранные труды в двух томах. – Т. 2. – М. : Сов. композитор, 1973. – С. 30–39

3. Перетц, В. Малорусские вирши и песни в записях XVI–XVIII веков / В. Перетц // ИОРЯС. – СПБ., 1899. – Т. IV. – Кн. 3,4. – С. 869–938.

4. Пашина, О. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / О. Пашина. – СПб. : Композитор, 2009. – 568 с.

5. Толмачев, Ю.А. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / Ю.А. Толмачев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 120 с.

6. Черная, Л. А. История культуры Древней Руси / Л.А. Черная. – М. : Логос, 2007. – 288 с. : ил.

7. Копылова Н. И. О принципах системного исследования фольклора. http://www.vantit.ru/library/item/731-o-princzipax-sistemnogo-issledovaniya-folklora-i-literatury.html

8. Путилов Б.Н. Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. http://etmus.ru/?attachment_id=1229

РАЗДЕЛ 3

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОЛЬКЛОРА

Тема 1. Первобытное искусство и фольклор. Синкретичность первобытного искусства.

Влияние социально-политических и социально-культурных процессов на развитие фольклора. Фазы развития человеческой культуры: биосоциальная эволюция и социальная эволюция. Функции первобытного искусства. Первобытное искусство как фактор влияния на сознание отдельных людей и первобытной общины в целом. Синкретичность первобытного искусства. Жанрово-родо-видовая характеристика первобытного искусства.

Тема 2. Музыкальная культура славян Киевской Руси. Жанры музыкального фольклора: вокальные, инструментальные.

Жанры фольклора как особые виды и способы художественной деятельности. Устное народное творчество: народная словесность и песенное творчество.

Музыкальная культура славян Киевской Руси. Основные вокальные и инструментальные жанры. Музыкальная культура

скоморохов. Эпические жанры в Киевской Руси. Носители музыкальных жанров.

Практическое занятие.

Тема: «Этапы становления и развития фольклора, его видожанровая структура».

Вопросы:

1. *Первобытное искусство и фольклор.*
2. *Синкретичность первобытного искусства.*
3. *Музыкальная культура славян Киевской Руси.*
4. *Жанры музыкального фольклора: вокальные, инструментальные.*
5. *Музыкальная культура славян Киевской Руси.*
6. *Музыкальная культура скоморохов.*
7. *Эпические жанры в Киевской Руси. Исполнители эпических жанров.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество: учебник, 4-е изд., пер. и доп. / В.П. Аникин. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 752 с.

2. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до серебряного века, 2-е изд.перераб. / Л.А. Рапацкая. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 176 с.

2. Культура Древней Руси : пособие для учителя [Сост. Э. Смирнова; под ред. Д.С.Лихачева]. – Л. : Просвещение, 1967. – 303 с.

3. Толмачев, Ю.А. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / Ю.А. Толмачев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 120 с.

4. Фаминцын, А. С. Скоморохи на Руси / А.С.Фаминцын. – СПб. : типография Э. Арнгольда, 1889. – 192 с.

5. Черная, Л. А. История культуры Древней Руси / Л.А. Черная. – М. : Логос, 2007. – 288 с. : ил.

РАЗДЕЛ 4

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФОЛЬКЛОРА

Тема 1. Стихосложение. Понятие о тоническом, силлабическом и силлабо-тоническом стихе.

Метры и размеры стиха. Размер стихотворный как способ организации звукового состава отдельного стихотворного произведения или его отрывка (в случае полиметрии). Метр в стихе как упорядоченное чередование сильных мест (иктов) и слабых мест, по-разному заполняемых. Текст и напев в народной песне.

Тема 2. Специфика звуковысотного строения народных мелодий (лада, мелодической линии, особенности ритмической организации, архитектоники напевов).

Основные лады народной музыки. Особенности мелодической линии песен разных жанров. Особенности ритмического рисунка песен разных жанров.

Тема 3. Типы многоголосия песен разных народов. Певческие стили.

Типы народного голосоведения: монодия; типы многоголосия: гетерофония, подголосочно-полифонический, гомофонно-гармонический, смешанное многоголосие.

Практическое занятие.

Тема: Стихосложение. Виды стихосложения.

Изучение стихосложения народных песен (русских, украинских).

Практическое занятие 3.

Тема: Звуковысотное строение народных мелодий (лада, мелодической линии, особенности ритмической организации, архитектоники напевов).

Характеристика мелодий народных песен.

Практическое занятие .

Тема: Типы многоголосия песен разных народов. Певческие стили.

Изучение многолосия на примере народных песен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до серебряного века, 2-е изд.перераб. / Л.А. Рапацкая. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 176 с.

2. Корш, Ф., О русском народном стихосложении, в кн.: Сборник Отделения русского языка и словесности Акад. наук, т. LXVII, № 8, СПБ, 1901.

3. Маслов, А. Л., Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад, в кн.: Труды Музыкально-этнографической комиссии, состоящей при Этнографич. отделе Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. XI, М., 1911.

4. Сокальский, П. П., Русская народная музыка, великорусская и малорусская, в ее строении мелодическом и ритмическом, Харьков, 1888. – 56 с.

5. Скрипов, Г. С. О силлабическом и силлабо-тоническом стихосложении. http://for-te.ru/1/15_1.html

6. Рубцов, Ф. Основы ладового строения русских народных песен / Ф. Рубцов // Статьи по музыкальному фольклору. – Л.-М., 1973. – С. 8-81.

РАЗДЕЛ 5

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРОВ НАРОДНОГО ПЕСЕННОГО ИСКУССТВА

Тема 1. *Обрядовый фольклор:* трудовые и календарные песни (трудовые, песни зимнего календаря, веснянки, купальские, жатвенные песни).

Тема 2. *Семейно-обрядовые песни:* свадебные, песни на обряд крещения, похоронные песни, песни-плачи. Сходство и различия семейных обрядов народов Крыма.

Тема 3. *Эпос:* былины, думы. Лиро-эпические: баллады, песни-хроники.

Тема 4. *Бытовая лирика:* детский фольклор, любовная лирика, шуточные и сатирические песни, танцевальные песни.

Деление на жанры народнопесенного творчества разных народов; аналогия в классификации. Былины Киевского и новгородского циклов. Жанровое своеобразие, особенности тематики, основные герои. Северные и южные традиции исполнительства. Искусство северных сказителей. Жанровое разнообразие календарных и семейно-бытовых песен.

Кант. Песня-романс. Возникновение нового стиля музыкального мышления под влиянием европейской музыкальной культуры. реформы церковного пения, профессиональной музыки и поэзии.

Сходство и различия в жанровой системе фольклора народов Крыма (русского, украинского, крымско-татарского, армянского, немецкого, еврейского и др.). Основные обряды народов Крыма: свадебный обряд (драматургия, этапы свадебного обряда, музыкальное содержание обряда; свадебная игра как музыкально-драматическое действо), рождественский обряд у христиан, главные мусульманские обряды.

Практическое занятие.

Тема: «Семейно-обрядовый фольклор»

Вопросы:

1. Свадебные песни.
2. Песни на обряд крещения.
3. Похоронные песни, песни-плачи.
4. Сходство и различия семейных обрядов народов Крыма.

Практическое занятие.

Тема: «Обряды народов Крыма».

Вопросы:

1. Основные обряды народов Крыма.

2. Свадебный обряд (драматургия, этапы свадебного обряда, музыкальное содержание обряда.

3. Рождественский обряд у христиан.

4. Главные мусульманские обряды.

Практическое занятие .

Тема: Исполнение календарно-обрядовых песен. Постановка фрагментов обрядов.

Знакомство и вокальная работа с календарно-обрядовыми песнями: беларусская народная песня «Бульба», колядки народов Крыма.

Практическое занятие .

Тема: Исполнение лирических, шуточных, сатирических песен. Сочинение частушек.

Знакомство и вокальная работа с лирическими и шуточными песнями: «Да под вишнею»,
«Шла дивечка до лясечка» (польс.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество: учебник, 4-е изд., пер. и доп. / В.П. Аникин. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 752 с.

2. История Крыма с древнейших времен до наших дней (в очерках) [Ред. Л.В. Боброва]. – Симферополь : Атлас-компакт, 2009. – 420 с.

3. Крым. Соцветие национальных культур: традиции, обычаи, праздники, обряды. Вып. 1 [сост. Н. В. Малышева, Н.Н. Волощук]. – Симферополь, 2001. – 160 с., ил.

4. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до серебряного века, 2-е изд.перераб. / Л.А. Рапацкая. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 176 с.

5. Дашкевич, Н. П. К вопросу о происхождении русских былин / Н.П.Дашкевич // Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. – 1889. – Кн. 3. – С. 15–28.

6. Сперанский, М. Н. Южно-русская песня и современные ее носители (по поводу бандуриста Т. М. Пархоменка) / М.Н.Сперанский // Сборник Историко-филологического общества в Нежине. – Т. 5. – К., 1904. – С. 97–230.

РАЗДЕЛ 6

НАРОДНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Тема 1. Группы народных инструментов, особенности строения, эволюция. Музыкальные инструменты народов тюркской группы.

Народные музыкальные инструменты. Древность истоков народного инструментального исполнительства. Виды народных инструментов: духовые, струнно-щипковые, смычковые, ударные. Характеристика групп инструментов, исполнительские возможности, устройство, техника игры, бытование.

Музыкальные инструменты городского быта в 17–19 вв.: клавишные, гитара, мандолина. Новый вариант музицирования: пение с аккордовым аккомпанементом.

Практическое занятие.

Тема: «Особенности строения, звукоизвлечения, эволюция инструментов разных народов».

Вопросы:

1. *Народное инструментальное исполнительство: история, эволюция.*
2. *Классификация народных инструментов: особенность строения, эволюция.*
3. *Характеристика струнно-смычковых инструментов.*
4. *Характеристика струнно-щипчковых инструментов.*
5. *Характеристика группы ударных инструментов.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Степанов, Н. И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство: Теория и методика обучения / Н.И. Степанов. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 192 с.

2. Вертков, К. Русские народные музыкальные инструменты / К. Вертков. – М. : Музыка, 1975. – 126 с., ил.

3. Мациевский, И. В. Народная инструментальная музыка как феномен культуры / И.В. Мациевский. – Алматы, Дайк-Пресс, 2007. – 520 с.

4. Музыкальные инструменты мира [Пер. с англ. Т. Л. Лихач; худ. обл. М. В. Драко]. – Минск : ООО Попурри, 2001. – 320 с., ил.

5. Петухов, М. Народные музыкальные инструменты музея С.-Петербургской консерватории / М. Петухов. – СПб, 1884. – 73 с., ил.

6. Привалов, Н. И. Тамбуровидные музыкальные инструменты русского народа. Очерк их происхождения, появления на Руси и существование (домра, балалайка, лютня, кобза, бандура, бандурка, торбан, мандолина, гитара) / Н.И. Привалов. – СПб., О-ва музыкальных собраний, 1904/1905. – Вып. № 4.

7. Фаминцын, А. С. Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа: Балалайка. Кобза. Бандура. Торбан. Гитара / А.С.Фаминцын. – СПб., 1891. – 218 с., нот.

РАЗДЕЛ 7

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ. ФОЛЬКЛОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИТОРОВ

Тема 1. Народная песня в композиторском творчестве.

Принципы претворения народно-песенного начала в произведениях русских, украинских и крымских композиторов. Формы подхода к фольклорному материалу (цитирование, творческое переосмысление, обобщённое использование песенного тематизма).

Тема 2. Основные формы композиторского «фольклоризма».

Основные формы композиторского «фольклоризма»: цитирование, заимствование отдельных элементов народной музыкальной речи. Соблюдение принципа постепенного усложнения образцов для прослушивания: *обработка народной песни → фольклорная цитата в профессиональной музыке → собственно композиторское сочинение в традициях народно-песенных жанров.*

Практическое занятие.

Тема: **Народная песня в творчестве композиторов.**

Вопросы:

1. *Принципы претворения народно-песенного начала в произведениях М.И. Глинки.*
2. *А.П. Бородин – последователь М.И. Глинки.*
3. *Народная песня в творчестве А.С. Даргомыжского.*
4. *Народная песня в оперном творчестве М.П. Мусоргского.*
5. *Разнообразие методов претворения народно-песенного начала в произведениях Н.А. Римского-Корсакова.*
6. *П.И. Чайковский и народная песня.*
7. *Народная песня в творчестве украинских композиторов.*
8. *Народная песня в творчестве крымских композиторов.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до серебряного века, 2-е изд.перераб. / Л.А. Рапацкая. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 176 с.

2. Евсеев, С. В. Римский-Корсаков и русская народная песня / С. Евсеев. – М., 1970. – 58 с.

3. Должанский, А. Музыка Чайковского / А. Должанский. – Ленинград : Музыка, 1981. – 208 с.

4. Земцовский, И. Фольклор и композитор: Теоретические этюды. / И. Земцовский. – М.–Л., 1978. – С.102-117.

5. Лебединский, Л. Революционный фольклор в Одиннадцатой симфонии Д.Шостаковича / Л. Лебединский // Советская музыка. 1958. – №1. – С.13–18.

6. Пекелис, М. Даргомыжский и народная песня / М. Пекелис. – М.–Л., 1951. – 48 с.

7. Цуккерман, В. А. Римский-Корсаков и народная песня / В.А. Цуккерман. – М., 1970. – 27с

8. http://www.liveinternet.ru/community/4989775/post269188910/ Русские народные песни и мелодии в творчестве композиторов-классиков.

АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На практических занятиях Раздела 4 проводится анализ примеров произведений жанров музыкального фольклора.

Методические рекомендации студентам для анализа музыкально-фольклорных произведений:

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

1. определяется композиционная единица песенной формы (фраза, стих, строфа);
2. анализируется тип стихосложения и форма стиха;
3. 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.);
4. 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.

- *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.

- *Анализ звуковысотного строения напевов по нотации*. Основные этапы анализа: членение песенной формы на мелодические ячейки; анализ звукорядов и системы опорных тонов в каждой ячейке; соотнесение 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.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Тематика контрольных работ

1. Этапы развития и становления фольклористики в России и Украине.
2. Развитие взглядов на фольклор в 18-19 веках: выдающиеся фольклористы России и Украины и их достижения.
3. Развитие музыкально-теоретической мысли России и Украины в конце 19–нач. 20-го столетия.
4. Развитие фольклористики России, Украины и Белоруссии в 20–нач.21-го вв.
5. Носители эпической певческой традиции славянских народов.
6. Становление профессиональной музыки славянских народов в 7–12 вв.
7. Свадебная обрядовость славян: общие черты и различия.
8. Песни зимнего календаря восточных славян: происхождение и развитие .
9. Погребальная обрядовость и плачи: следы погребальных традиций в фольклоре.
10. Лиро-эпические жанры и их особенности.
11. Социально-бытовые жанры фольклора славянских народов: разновидности и особенности.
12. Жанры лирических и шуточных песен восточных славян.
13. Инструментальная культура славянских народов: общие черты и различия.

Тематика презентаций

1. Музыкальная культура славян Киевской Руси.
2. Эпические жанры в музыкальном фольклоре.
3. Жанровое разнообразие обрядов и календарных песен народов Крыма.

4. Жанровое разнообразие семейно-бытовых обрядов и песен народов Крыма.

5. Обряд свадьбы разных народов Крыма: черты сходства и различия.

6. Русские хоровые и плясовые песни: жанровая специфика.

7. Лирические протяжные песни: стилевые особенности у разных народов.

8. Детский фольклор разных народов Крыма: черты сходства и различия.

9. Духовные песни разных народов Крыма: стилевые особенности.

10. Народные музыкальные инструменты.

11. Истоки народного инструментального исполнительства.

12. Характеристика основных групп народных музыкальных инструментов.

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Требования к зачёту:

Зачёт включает в себя:

Свободный опрос по темам пройденного курса:

1. Фольклористика как наука; понятие «фольклор», происхождение,
толкование.

2. Эстетическая, познавательная, воспитательная и утилитарные функции фольклора.

3. Коллективность творчества в фольклоре. Система художественных средств.

4. Связь фольклористики с другими науками по исследованию и собиранию фольклора.

5. Влияние социально-политических и социально-культурных процессов на развитие фольклора. Этапы развития фольклора.

6. Виды и жанры литературного и музыкального фольклора.

7. Первобытное искусство и фольклор. Фазы развития человеческой культуры: биосоциальная эволюция и социальная эволюция.

8. Функции первобытного искусства. Первобытное искусство как фактор влияния на сознание отдельных людей и первобытной общины в целом.

9. Синкретичность первобытного искусства. Жанрово-родо-видовая характеристика первобытного искусства.

10. Музыкальная культура славян Киевской Руси. Виды и формы бытования музыкального фольклора.

11. Жанры народного песенного искусства разных народов; аналогия в классификации.

12. Эпические жанры (былины, думы, баллады, исторические песни, духовные
стихи). Жанровое своеобразие, особенности тематики, основные герои.

13. Северные и южные традиции исполнительства былин. Искусство северных сказителей.

14. Жанровое разнообразие обрядов и календарных песен.

15. Жанровое разнообразие семейно-бытовых обрядов и песен.

16. Обряд свадьбы разных народов Крыма: черты сходства и различия.

17. Русские хоровые и плясовые песни: жанровая специфика.

18. Лирические протяжные песни: стилевые особенности у разных народов.

19. Детский фольклор разных народов Крыма: черты сходства и различия.

20. Духовные песни разных народов Крыма: стилевые особенности.

21. Шуточные, городские песни, частушки: стилевые особенности у разных
народов.

22. Народные музыкальные инструменты. Древность истоков народного инструментального исполнительства.

23. Основные группы народных инструментов: духовые, струнно-щипковые, смычковые, ударные.

24. Характеристика групп инструментов, исполнительские возможности.

25. Группа струнно-щипковых инструментов: устройство, техника игры, бытование.

26. Группа струнно-смычковых инструментов: устройство, техника игры, бытование.

27. Группа духовых инструментов: устройство, техника игры, бытование.

28. Группа ударных инструментов: устройство, техника игры, бытование.

Требования к экзамену:

Экзамен включает в себя два компонента:

I. Теоретические вопросы:

1. Фольклористика как наука. Основные категории.

2. Эстетическая, познавательная, воспитательная и утилитарные функции фольклора.

3. Коллективность творчества в фольклоре. Система художественных средств.

4. Связь фольклористики с другими науками по исследованию и собиранию фольклора.

5. Влияние социально-политических и социально-культурных процессов на развитие

фольклора. Этапы развития фольклора.

6. Виды и жанры литературного фольклора.

7. Виды и жанры музыкального фольклора.

8. Первобытное искусство и фольклор. Фазы развития человеческой культуры: биосоциальная эволюция и социальная эволюция.

9. Функции первобытного искусства.

10. Первобытное искусство как фактор влияния на сознание отдельных людей и первобытной общины в целом.

11. Синкретичность первобытного искусства.

12. Жанрово-родо-видовая характеристика первобытного искусства.

13. Музыкальная культура славян Киевской Руси.

14. Виды и формы бытования музыкального фольклора славян Киевской Руси.

15. Жанры песенного искусства разных народов; аналогия в классификации.

16. Эпические жанры (былины, думы, баллады, исторические песни, духовные

стихи). Жанровое своеобразие, особенности тематики, основные герои.

17. Северные традиции исполнительства былин. Искусство северных сказителей.

18. Южные традиции исполнительства былин; трансформация их в плачи, псалмы, думы.

19. Жанровое разнообразие календарно-обрядовых песен; основные жанры.

20. Весенние обряды: содержание, особенности песен весеннего цикла.

21. Летние обряды: содержание, особенности песен летнего цикла.

22. Зимние обряды: содержание, особенности песен зимнего цикла.

23. Рождественские обряды народов Крыма: общие черты и различия.

24. Жанровое разнообразие семейно-бытовых обрядов и песен.

25. Обряд свадьбы разных народов Крыма: черты сходства и различия.

26. Русские хоровые и плясовые песни: жанровая специфика.

27. Лирические протяжные песни: стилевые особенности у разных народов.

28. Детский фольклор разных народов Крыма: черты сходства и различия.

29. Духовные песни разных народов Крыма: стилевые особенности.

30. Шуточные, городские песни, частушки: стилевые особенности у разных народов.

31. Народные музыкальные инструменты: истоки инструментального исполнительства.

32. Виды народных инструментов: духовые, струнно-щипковые, смычковые, ударные.

33. Характеристика группы духовых инструментов, исполнительские возможности,устройство, техника игры, бытование.

34. Характеристика группы струнно-щипковых инструментов, исполнительские возможности, устройство, техника игры, бытование.

35. Характеристика группы смычковых инструментов, исполнительские возможности, устройство, техника игры, бытование.

37. Характеристика группы ударных инструментов, исполнительские возможности, устройство, техника игры, бытование.

38. Методология исследования фольклора.

39. Этапы развития фольклористики.

40. Правила собирания фольклора.

41. Организация фольклорной экспедиции.

42. Из опыта фольклорной работы русских фольклористов: В. Перетца, Фаминцина, Сперанского.

43. Этнографическая работа К. Квитки, Ф. Колессы, Н. Лысенко.

44. Стихосложение. Понятие о тоническом, силлабическом и силлабо-тоническом стихе.

45. Текст и напев в народной песне.

46. Специфика звуковысотного строения народных мелодий (лада, мелодической линии, особенности ритмической организации).

47. Основные лады народной музыки.

48. Особенности мелодической линии песен разных жанров.

49. Особенности ритмического рисунка песен разных жанров.

50. Основные обряды народов Крыма.

51. Рождественские обряды у христиан Крыма.

52. Мусульманские обряды.

58. Выдающиеся фольклористы и этнографы Крыма.

II. Практическое задание: исполнение народной песни заданного жанра или теоретический анализ мелодии и текста народной песни.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная:

1. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество: учебник, 4-е изд., пер. и доп. / В.П. Аникин. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 752 с.

2. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до серебряного века, 2-е изд.перераб. / Л.А. Рапацкая. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 176 с.

3. Степанов, Н. И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство: Теория и методика обучения / Н.И. Степанов. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 192 с.

Дополнительная:

1. Аникин, В.П. Русский фольклор : учебное пособие / В.П. Аникин. – М., 1987. – 189 с., нот.

2. Вертков, К. Русские народные музыкальные инструменты / К. Вертков. – М. : Музыка, 1975. – 126 с., ил.

3. Виноградов, Г. Детский фольклор: из истории русской фольклористики / Г. Виноградов. – Л., 1978. – 75 с., нот.

4. Герасимова-Персидская, Н. Русская музыка XVII века – встреча двух эпох / Н. Герасимова-Персидская. – М. : Музыка, 1994. – 126 с.

5. Герцман, Е. Тайны истории древней музыки / Е. Герцман. – СПб. : Невская Нота, Лебедушка, 2007. – 576 с.

6. Гоголь, Н. В. О малороссийских песнях / Н.В.Гоголь // Собрание сочинений : в 6 т. – М., 1953. – Т. 6. – С. 67–74.

7. Гордійчук, М. Фольклор і фольклористика / М. Гордійчук //Збірка статей. К. : Муз. Україна, 1979. – 351 с.

8. Грица, С. Мелос украинской народноїй эпики / С.Грица. – К., 1979.–248 с.

9. Гусев, В. Е. Эстетика фольклора / В.Е. Гусев. – Л., 1967. – 125 с.

10. Дашкевич, Н. П. К вопросу о происхождении русских былин / Н.П.Дашкевич // Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. – 1889. – Кн. 3. – С. 15–28.

11. Должанский, А. Музыка Чайковского / А. Должанский. – Ленинград : Музыка, 1981. – 208 с.

12. Земцовский, И. Фольклор и композитор: Теоретические этюды. / И. Земцовский. – М.–Л., 1978. – С.102-117.

13. Евсеев, С. В. Римский-Корсаков и русская народная песня / С. Евсеев. – М., 1970. – 58 с.

13. Иваницкий, А. И. Украинськое народное музыкальное творчество : Пособие для ВУЗов / А.И. Иваницький. – К., 1990. – 336 с., нот.

14. История Крыма с древнейших времен до наших дней (в очерках) [Ред. Л.В. Боброва]. – Симферополь : Атлас-компакт, 2009. – 420 с.

15. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведения / А.Ф. Камаев. – М. : Академия, 2008. – 304 с.

16. Крым. Соцветие национальных культур: традиции, обычаи, праздники, обряды. Вып. 1 [сост. Н. В. Малышева, Н.Н. Волощук]. – Симферополь, 2001. – 160 с., ил.

17. Крым сквозь тысячелетия [Ред.кол. Г.М. Буров,А.Г. Герцен и др.]. – Симферополь, 2006. – 576 с., ил.

18. Лебединский, Л. Революционный фольклор в Одиннадцатой симфонии Д.Шостаковича / Л. Лебединский // Советская музыка. 1958. – №1. – С.13–18.

19. Мациевский, И. В. Народная инструментальная музыка как феномен культуры / И.В. Мациевский. – Алматы, Дайк-Пресс, 2007. – 520 с.

20. Музыкальные инструменты мира [Пер. с англ. Т. Л. Лихач; худ. обл. М. В. Драко]. – Минск : ООО Попурри, 2001. – 320 с., ил.

21. Нырко, А. Кобзарство Крыма и Кубани: учеб. пособ. для студ. ВУЗов / А. Нырко. – К. : изд. центр Просвита, 2008. – 480 с., ил.

22. Пашина, О. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / О. Пашина. – СПб. : Композитор, 2009. – 568 с.

23. Пекелис, М. Даргомыжский и народная песня / М. Пекелис. – М.–Л., 1951. – 48 с.

24. Привалов, Н. И. Тамбуровидные музыкальные инструменты русского народа. Очерк их происхождения, появления на Руси и существование (домра, балалайка, лютня, кобза, бандура,

бандурка, торбан, мандолина, гитара) / Н.И. Привалов. – СПб., О-ва музыкальных собраний, 1904/1905. – Вып. № 4.

25. Рубцов, Ф. Основы ладового строения русских народных песен / Ф. Рубцов // Статьи по музыкальному фольклору. – Л.-М., 1973. – С. 8-81.

26. Толмачев, Ю.А. Народное музыкальное творчество : учебное пособие /
Ю.А. Толмачев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 120 с.

27. Цуккерман, В. А. Римский-Корсаков и народная песня / В.А. Цуккерман. – М., 1970. – 27 с.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАТИВНОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Гусарові, Е. М. Природа песенного фольклора http://chgiki.ru/wpcontent/uploads/2012/05/inp.pdf

2. Котеля, В. А. Теория песенного фольклорahttp://bgcnt.ru/assets/files/cultural_heritage/editions/02_methodsscience/130129_theory_song_folk=a5.pdf

3. Русские народные песни и мелодии в творчестве композиторовклассиков.http://www.liveinternet.ru/community/4989775/post269188910/

4. Природа песенного фольклора. http://www.dissercat.com/content/priroda-pesennogo-folklora-kak-osnova-sovremennogo-ispolnitelstva

5. Старостина, Т. А. Ладовая систематика русской народной песни. http://www.kholopov.ru/arc/starostina-rnp.pdf

6. Скрипов, Г. С. О силлабическом и силлабо-тоническом стихосложении http://for-te.ru/1/15_1.html

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

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

Архетип – *неосознаваемая базовая схема представлений, общая для всех людей независимо от их этнической принадлежности, языка, культурных традиций.*

Бурдон – *высотно выдержанный звук; чаще помещается в нижний слой фактуры, а над ним помещается мелодический голос.*

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

Вокальный строй – *система, отражающая высотные характеристики звуков в процессе интонирования.*

Гетерофония – *вид народного многоголосия, представляющий собой одновременное звучание более или менее развитых вариантов одной мелодии.*

Диалект – *разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной и профессиональной общностью.*

Жанр – *род, вид или разновидность произведений музыкального фольклора, обладающих общими чертами музыкально-стиховой структуры и музыкально-поэтической образности, в связи со сходной общественной и художественной функцией.*

Инновация – *новообразование.*

Исполнительские школы – *группы народных музыкантов, придерживающихся одного исполнительского стиля; вкладываются в определенных сферах народной музыкальной культуры и в некоторых ее локальных традициях, где проживает сказитель, инструменталист, песенница, исполнительский стиль которых является образцом для сегодняшнего и последующих поколений народных музыкантов.*

Коды ритуала – *символические "языки", посредством которых воплощается содержание ритуала (пространственный, предметный, временной, акциональный, персонажный, растительный, вербальный или словесный, акустический, музыкальный). Коды объединены общим содержанием, в качестве которого выступает традиционная картина мира.*

Конфессия – *вероисповедание.*

Парадигматика – *система отношений, связывающих между собой по общим признакам языковые единицы определенного уровня в целостные образования - парадигмы, а также область научных исследований, посвященная изучению парадигм.*

Песенная строфа – *относительное или полностью логически завершенное и структурно отграниченное музыкально-стиховое образование, состоящее не менее чем из двух музыкальных строк.*

Политекстовый (формульный) напев – *напев, функционирующий в традиции с несколькими поэтическими текстами.*

Синкретизм – *слитность, нерасчлененность, характерная для начальных ступеней развития того или иного явления.*

Синтагматика – *линейные отношения между единицами языка при их реализации в потоке речи или тексте, а также учение о таких отношениях.*

Традиция – *этнический опыт, передаваемый от одного поколения к другому в виде обычаев, порядков, правил поведения, предметов материальной культуры и фольклорных текстов.*

Фольклор (от англ. folklore) – *народная мудрость.*

Этническое самосознание – *осознание индивидами своей принадлежности к определенной этнической общности.*

Этнолингвистика – *научная дисциплина на стыке этнологии и лингвистики, изучающая язык в его отношении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка.*

Этнология – *наука, изучающая процессы формирования и развития различных этнических групп, их идентичность, формы культурной самоорганизации, закономерности коллективного поведения и взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды. Составной частью этнологии является этнография.*

Этнос – *исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка), а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), зафиксированным в самоназвании (этнониме).*