

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

М.Г. Хрущева

Рабочая программа учебной дисциплины
«Народное музыкальное творчество»

По специальности

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

(уровень бакалавриата)

Профиль – музыковедение

Астрахань

2021

Содержание

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

1.Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Народное музыкальное творчество» является изучение фольклора как особого типа художественной культуры — культуры устной традиции; дальнейшее развитие у студентов профессиональных навыков обращения с фольклорным материалом; воспитание интереса к народному наследию.

Задачи дисциплины:

- научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в национальных народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру;
- анализировать музыкальные тексты (представленные как в письменной, так и в звучащей устной форме), их ритмическое, ладовое, мелодическое и многоголосное строения;
- научить работать с этнографическим материалом, «переводить» в категории научного мышления мифологические и ритуальные концепты;
- научить сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> — принципы поиска методов изучения произведения искусства; — терминологическую систему
	<i>Уметь:</i> — критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; — применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<i>Владеть:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития гармонии; – нормы соединения гармонических элементов; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв.;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ПКО-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать совокупность всех

	компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа;
	<i>Владеть:</i> - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов, аудиторная работа 72 часа, индивидуальная работа со студентом 36 часов, самостоятельная работа 108 часов. Время изучения – 3-4 семестры.

Занятия по дисциплине «Народное музыкальное творчество» проходят в форме лекций (72 часа) и индивидуальных занятий (1 час на студента, всего 36 часов).

Формой *промежуточной аттестации* являются тестирования в каждой середине семестра и в конце каждого семестра. Формы контроля: завершающий экзамен в 4 семестре.

4. Структура и содержание дисциплины

Темы	Лекции	Индивидуальные часы
1. Понятие «Фольклор». Специфика музыкального фольклора (устность, вариативность, коллективность, полистадиальность). Основные исследовательские направления, подходы, методологическая основа этномузыкознания в XX веке. Современная этномузыковедческая терминология.	6	3111

Русский музыкальный фольклор: историко-культурные зоны, социальные факторы формирования народной культуры.		
2. Жанровая система песенного фольклора. Определения жанра в этномузыковедческой научной литературе. Русский музыкальный фольклор в контексте традиционной культуры. Основы календарной мелодики. Напев-формула. Интонационное поле. Ладовая форма и ладовая формула. Структурно-ритмическая типология. Ритмическая форма и ритмические формулы. Структурно-композиционные стереотипы.	4	2
3. Календарные обряды славян и их систематика. Песни зимнего календаря. Святочный период. Обряды колядования. Коляды	4	2
4. Обряды и песни зимнего календаря. Масленичные обряды и песни.	4	2
5. Обряды и песни весеннего календаря. Веснянки.	4	2
6. Обряды и песни весеннего календаря. Пасхальный период.	2	1
7. Обряды и песни весенне-летнего календаря. Троицко-купальский период.	4	2
8. Весенне-летние хороводы и песни	2	1
9. Песни периода летних и осенних полевых работ. Жатвенные обряды и песни.	4	2
10. Народная терминология и отражение ее в этномузыковедческих исследованиях.	2	1
11. Обряды и песни жизненного цикла. Половозрастная циклизация песенного фольклора. Свадебные	22	1

мотивы в календарной обрядности.		
12. Обряды и песни, связанные с детством (родины, крестины, колыбельные; потешки и прибаутки). Детский фольклор. Особенности освоения фольклорной традиции в детстве. Обряды инициационного характера. Традиционные собрания молодежи; хороводные и игровые песни в контексте обычаев и обрядов.	2	1
13. Свадебный обряд. Структура обряда. Свадьба-похороны. Особенности Северно-русской свадьбы.	2	2
14. Свадьба-веселье. Особенности Южно-русской свадьбы. Свадебные причитания и плачи: ареальная специфика.	2	1
15. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Похоронные обряды. Поминальные обряды. Похоронные, поминальные плачи и причитания. Музыкальная характеристика. Исполнительская специфика.	2	1
16. Русский музыкальный эпос. Былины. Северная традиция. Казачья былинная традиция. Духовные стихи. Носители эпической традиции. Сказитель и сказительское искусство.	4	1
17. Исторические песни. Баллады.	2	1
18. Лирическая песня. Ареальные и локальные традиции лирических песен.	2	1
19. Русская протяжная лирическая песня.	2	1
20. Городская лирическая песня. Хороводные, игровые и плясовые песни.	2	1

21. Частушки, припевки, «страдания». Ареальные традиции.	2	1
22. Народное многоголосие. Типы народного многоголосия. Функции певцов при многоголосном исполнении. Ареальные и жанровые тембровые исполнительские стили.	2	1
23. Русские народные музыкальные инструменты. Классификация.	2	1
24. Инструментальная музыка. Жанры и жанровые группы. Музыкальная коммуникация в процессе труда и обряда.	2	1
25. Инструментальная музыка художественной направленности.	2	1
26. История музыкальной фольклористики. Наиболее значимые труды, собрания/коллекции в публикациях.	2	1
27. Музыкальная фольклористика в XX веке и в начале XXI века.	2	1
Всего	72	36

4. Структура и содержание дисциплины

Второй курс. Третий семестр.

Тема 1. Понятие «Фольклор». Специфика музыкального фольклора (устность, вариативность, коллективность, полистадиальность). Основные исследовательские направления, подходы, методологическая основа этномузыказнания в XX веке. Современная этномузыкаведческая терминология. Русский музыкальный фольклор: историко-культурные зоны, социальные факторы формирования народной культуры.

Определение понятия. Впервые термин фольклор (букв.: «народное знание») предложен в 1846 году английским историком и археологом У. Дж. Томсом и введен в научный обиход в 1879 году английским Фольклорным обществом. В самом широком смысле фольклор понимался как «вся совокупность “неписанной истории” народов, существовавших на земле в первобытные эпохи; в узком смысле – «древни нравы и обычаи, обряды и церемонии прошлых эпох, превратившиеся в суеверия и традиции низших классов цивилизованного общества» (ВСФ, с. 376–377). В России термин фольклор вошел в научный обиход в самом конце XIX в. В современное понимание фольклора входит весь комплекс народных знаний и представлений о мире и человеке, выраженных в конкретных текстах, включая и народную музыкальную культуру с ее специфическим комплексом (связанные с музыкой мифологические представления, корпус музыкально-фольклорных произведений, условия бытования произведений фольклора, их историческая жизнь, народная «теория» музыки, специфика народной мелодики и многоголосия, особенности исполнительской манеры и пр.).

Основные этапы научного познания фольклора. Литературоведческий этап. Музыкально-фольклористический этап. Музыкальная этнография. Антропология. Взаимодействие гуманитарных наук в научном познании фольклора.

Специфика музыкальной фольклористики (этномузыказнания).

Музыкально-этнографическое направление. Этномузыкаведческая историческая текстология. Ареальный и диалектологический подход. Структурно-типологическое направление в музыкально-этнографических исследованиях. Структурно-ритмическая типология. Интонационный подход. Комплексный подход. Системный подход. Феноменально-художественный подход. Этноорганология и этноорганология. Практическое этномузыказнание.

Две терминологические сферы музыкального фольклора: этномузыкаведческая терминология; народная терминология музыкального фольклора; их сопряжение.

Тема 2. Жанровая система песенного фольклора. Определения жанра в этномузыковедческой научной литературе. Русский музыкальный фольклор в контексте традиционной культуры. Основы календарной мелодики. Напев-формула. Интонационное поле. Ладовая форма и ладовая формула. Структурно-римическая типология. Ритмическая форма и ритмические формулы. Структурно-композиционные стереотипы.

Историческое формирование славян, выделение древнерусской народности и ее дифференциация на великороссов, малороссов и белорусов; образование русской нации. Процесс образования *локальных групп* русского населения. Конфессиональное и этнокультурное самосознание.

Особенности историко-культурных зон двух субэтносов – северной и южной. Их этнокультурные контакты. Среднерусская (центральная) историко-культурная зона (междуречье Оки и Волги), ее специфика. Этнокультурная зона Урала и Сибири, как относительно поздняя и этноконтактная.

Социально-исторические факторы в формировании народной культуры. Новые социальные слои: мигранты /переселенцы; казачество, посадский/слободской; специфические трудовые сообщества (ямщики, бурлаки, плотогоны и пр.); конфессиональные группы (старообрядцы); особенности функционирования фольклора в городской культуре, возникновение новых фольклорных жанров (народной и «книжно-песенной» традиции).

Общая теория фольклорного жанра в филологии и в этномузыковедении. Теория песенного жанра в этномузыковедении. Определения песенного жанра ведущими этномузыковедами XX века. Жанровая система песенного фольклора в русской, украинской и белорусской народных традициях. Систематика русского песенного фольклора. Особенности песенно-жанровой системы русского песенного фольклора.

Функции музыкального фольклора в религиозной, обрядовой и быденной жизни этноса. Половозрастная дифференциация песенного репертуара. Народная «профессионализация» знатоков песенного фольклора –хранителей традиции. Народная педагогика в сфере музыкального фольклора.

Понятие **напев-формула**. Понятие **интонационное поле**. Понятия ладовая форма (Лф) и **ладовая формула (ЛФ)**. Классификационные и аналитические подходы. Звукорядный подход. Ладоинтонационный подход. Ладоструктурный подход. Соотносимость понятий *ладовый устой* и *мелодический опорный тон*. Типы ладов и их разновидности в фольклорной мелодике. Ладовые структуры. Ладовая форма мелострофики. Ладоинтонационная форма мелострофики.

Понятия ритмической формулы (РФ) и ритмической формы (Рф) мелострофики. Типология ритмических формул и их жанровая функциональность. Структурно-ритмическая типология как метод исследования. Структурные модели ритмической формы. Координация стиха и напева. Слоговая музыкально-ритмическая форма (СМРФ – термин Е.В. Гиппиуса). Композиционная единица (КЕ). Цезурированный музыкально-ритмический период. Его разновидности. Сегментированный музыкально-ритмический период. Его разновидности.

Понятие песенной строфы. Структурная типология песенной строфики. Взаимосвязь типов композиционных структур и песенных жанров.

Тема 3. Календарные обряды славян и их систематика. Песни зимнего календаря. Святочный период. Обряды колядования. Коляды.

Календарный круг. Взаимосвязь календарных песен в годовом цикле и в жанровой системе.

Святочный период. Колядование. Магическая функция колядования. Святочные собрания молодежи. Типология коляд. Мелодика коляд. Структурные типы. ИП и РФ коляд. Ареальные типы колядок. Обряд гадания под песни. Подблюдные песни.

Тема 4. Песни зимнего календаря. Масленичные обряды и песни.

Масленичные обряды. Полифункциональность обрядов. Продуцирующие магические практики. Песенные формулы масленичных песен и особенности исполнительских манер. Связь масленичных песен с колядами и весенними песнями.

Тема 5. Песни весеннего календаря. Веснянки.

Ранневесенний период. Веснянки. Типология. Мелодика. Структурные типы. МТ, ИП и РФ. Закличания весны. «Жаворонки».

Тема 6. Песни весеннего календаря. Пасхальный период.

Средокрестные песни. Ранневесенние хороводы. Ареальные исполнительские стили.

Волочёбный обряд и песни. Типология. Мелодика. Структурные типы. МТ, ИП и РФ. Тропарь Пасхи в народной традиции. Вьюнишний обряд и песни.

Тема 7. Песни весенне-летнего календаря. Троицко-купальский период.

Зеленые святки. Троицко-купальская обрядность и песни. Семицкие песни. Троицкие песни. Троицкие ритуальные хороводы. Свадебные мотивы в троицко-купальской обрядности. Праздник летнего солнцеворота. Купальские обряды и песни. Типология. Мелодика. Структурные типы. МТ, ИП и РФ.

Тема 8. Весенне-летние хороводы и песни.

Функции хороводов и песен. Обрядовые и внеобрядовые хороводы. Региональные и местные особенности весенних игр и хороводов. Особенности интонирования хороводных песен.

Тема 9. Песни периода летних и осенних полевых работ. Жатвенные обряды и песни.

Зажинки. Дожинки. Жатвенные песни. Типология. Мелодика. Структурные типы. МТ, ИП и РФ. Социальная функция жатвенного песенного фольклора. Свадебные мотивы в масленичной троицко-купальской, жатвенной обрядности.

Тема 10. Народная терминология и отражение ее в этномузыковедческих исследованиях.

Актуальность народной терминологии для музыкальной этнографии. Соотнесение теоретической терминологии этномузыковедения и народной терминологии. Народные термины песенных жанровых групп. Метафоры народнопесенной терминологии (И. И. Земцовский). Исполнительская народнопе-

сенная терминология. Влияние народной терминологии на этномузыковедческую теорию.

Тема 11. Обряды и песни жизненного цикла. Половозрастная циклизация песенного фольклора. Свадебные мотивы в календарной обрядности.

Обрядовый комплекс жизненного цикла. Традиционная система песенного репертуара, обусловленная народным этикетом и психологией. Половозрастная циклизация обрядового и внеобрядового песенного репертуара.

Тема 12. Обряды и песни, связанные с детством (родины, крестины, колыбельные; потешки и прибаутки). Детский фольклор. Особенности освоения фольклорной традиции в детстве. Обряды инициационного характера. Традиционные собрания молодежи; хороводные и игровые песни в контексте обычаев и обрядов.

Переходная функция обрядов при рождении ребенка. Обереги (беременность, рождение, первый период после рождения). Крещение. Крестьбины. Крестьбинские песни.

Колыбельные песни (байки, баюкальные песни, коты, баюшки), их функция. Особые сюжеты русских (северных) баек. Тип интонирования колыбельных песен. Музыкальная формульность. Связь с другими песенными жанрами.

Потешки, пестушки, прибаутки. Связь с другими жанрами песенного фольклора. Песни в сказках.

Вхождение детей в традиционную музыкальную культуру. Детский фольклор.

Элементы инициационных обрядов в русской традиционности и инициационная символика. Рекрутские обряды и их параллели со свадебной обрядностью.

Молодежные традиционные собрания, их обусловленность календарным кругом; зимние и весенне-летние; связанные с совместным трудом и праздни-

ные (посиделки, вечерки, игрища, гуляния и др.). Молодежный песенный фольклор. Локальные традиции. Ареальность народной терминологии.

Тема 13. Свадебный обряд. Структура обряда. Свадьба-похороны.

Специфика свадьбы как переходного (инициационного) обряда. Символика в свадебных обрядах. Свадебная терминология в их диалектных вариантах. Этапы свадебной традиции: предсвадебные обряды (сватовство, сговор, рукобитье). Свадебные обряды в доме невесты. Венчание. Свадебные обряды в доме жениха. Музыкальная специфика свадебных песен. Послесвадебные обряды.

Ареальность ритуала *свадьба-похороны* (Русский Север, Северо-Запад, Приуралье, Сибирь). Свадебные обряды в доме невесты. Венчание. Свадебные обряды в доме жениха. Музыкальная специфика свадебных песен. Различие и сходство ритуалов и музыкального фольклора разновидностей *свадьба-похороны* и *свадьба-веселье*.

Тема 14. Свадьба-веселье. Свадебные причитания и плачи: ареальная специфика.

Южно-русская ареальность ритуала *свадьба-веселье*; обусловленность обряда календарными земледельческими обрядами. Музыкальный код свадьбы-веселья.

Музыкальная специфика жанра свадебных причетов, причитаний, воплей, плачей; песенные формы. Сольная и сольно-ансамблевая формы. Северная и южная традиции.

Тема 15. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Похоронные обряды. Поминальные обряды. Похоронные, поминальные плачи и причитания. Музыкальная характеристика. Исполнительская специфика.

Похоронный ритуал как переходный обряд; народная космология и философия. Пространственное взаимодействие двух миров (мира живых и мира мертвых). Сопряжение с христианскими представлениями. Три этапа: отделение, переход и присоединение миру предков. Пространственный код ритуала. Словесно-звуковой код ритуала. Обряды погребения. Похороны девушки (свадебка невеселая).

Поминальные обряды на третий, девятый, двадцатый и сороковой дни. Причеты на кладбище в 40-й день. Календарные поминки и их дни, обусловленность установленными днями общественного церковного поминовения (суббота перед масленичной неделей, Радуница, троицкая и дмитровская родительские субботы); причитания на кладбищах. Народные моления по усопшим.

Ареальные разновидности похоронных причитаний и плачей. (Русский Север и Южная традиция). Народная терминология плачевой культуры. Женская традиция плачей. Выдающиеся русские плачей. Поэтика плачей. Музыкальные особенности причитаний, плачей. Формы причетного интонирования. Общие (типологические) характеристики разножанровых плачей и причитаний. Сольная и групповая традиции. Народные моления по усопшим. Православные заупокойные обряды в народной традиции. Поминальные духовные стихи.

Тема 16. Русский музыкальный эпос. Былины. Северная традиция. Казачья былинная традиция. Духовные стихи. Носители эпической традиции. Сказитель и сказительское искусство.

Эпический мир традиционной русской культуры, ее ареалы. Поэтический образный мир русского эпоса. Эпические универсалии (Б. Н. Путилов. И. И. Земцовский). Жанры песенно-повествовательного фольклора (духовные стихи, былины /старины, скоморошины/небывальщины, баллады, песни с историческим сюжетом). Особенности жанра былин. Сюжеты, герои, поэтические образы былин. Исполнительская специфика. Стих и напев.

Сюжеты, герои, поэтические образы былин. Две группы донской традиции: собственно былины и былинные песни. Исполнительская специфика (многоголосная традиция). Духовные стихи как особая жанровая группа музыкально-поэтического фольклора. Сюжеты, их периодизация (*старшие* и *младшие; покаянные*). Бытование в народной среде. Носители традиции. Способы передачи эпического знания. Сказитель и сказительское искусство. Техника исполнения. Сказительские школы. Выдающиеся русские сказители.

Тема 17. Исторические песни. Баллады.

Тематика исторических песен. Определение времени происхождения исторических песен. Взаимосвязь напева и текста. Жанровые признаки исторических песен. Баллады. Специфика данной жанровой группы. Исполнительская манера. Полижанровость напевов баллад.

Тема 18. Лирическая песня. Ареальные и локальные традиции лирических песен.

Лирическая песня как особый пласт песенной народной культуры. Круг сюжетов и тематические циклы. Народная терминология. Особенности функционирования. Обрядовые (календарные и свадебные) лирические песни, их музыкально-формульная основа. Сольная и многоголосная традиции исполнения лирических песен. Специфика исполнительства донской казачьей многоголосной песни. Женская и мужская традиции. Народная терминология песенного многоголосного исполнительства. Ареалы и локальные традиции русских лирических песен (севернорусские, западно-русские, среднерусские, южнорусские; песенная лирика Поволжья).

Тема 19. Русская лирическая протяжная песня.

Протяжная песня как особая песенная форма. Основные композиционные признаки песенной строфы. Внутрислоговые распевы и их композиционная роль в протяжной песне. Словесные повторы, словообрывы, вставные элементы. Особенности мелодики протяжных песен. Интонационные тезисы и их развитие в протяжной песне.

Тема 20. Городская лирическая песня. Городской романс. Хороводные, игровые и плясовые песни.

Особенности формирования городской лирической песни. Книжная, профессиональная и устная традиции. Слободской песенный фольклор. Городская лирическая песня XX века. Студенческая песня. Туристско-альпинистская песня. «Гитарная песня». «Авторская песня». Функции городского/паркового «пятка» как социально-культурного явления 70–80-х гг.

Специфика хороводов, их календарная и обрядовая обусловленность, символика. Русские хороводы, две группы (медленные круговые или фигурные;

сюжетные; хороводы-шествия; скорые хороводы с пляской). Южная традиция (танки и карагоды). Музыкальная стилистика хороводных песен. Обусловленностью движением и особенностями музыкального ритма. Слогоритмические модели. Музыкально-ритмические формы.

Тема 21. Частушки, припевки, «страдания». Ареальные традиции.

Частушка как поздний жанр русского музыкального фольклора (60-70-е годы XIX в.). Вокально-инструментальная природа частушки. Две группы частушек: припевки и страдания. Форма частушек. Соотношение текста и напева. Исполнительские особенности частушек. Общерусские и локальные частушки. Диалектная терминология. Локальные циклы частушек. Характеристика припевок. Характеристика страданий. Пение «под язык».

Тема 22. Народное многоголосие. Типы народного многоголосия. Функции певцов при многоголосном исполнении. Ареальные и жанровые тембровые исполнительские стили.

Ансамблевое пение. Русское народное многоголосие. Функциональное одноголосие (вариантная и дифференцированная гетерофония). Бурдонная диффония. Функциональное двухголосие. Соотношение сольного запева и ансамблевого припева при коллективном пении.

Типы голосовых партий (солирующий полголосок; ансамблевый подголосок; регистровое удвоение). Специфика многоголосия южнорусской (казачьей) традиции. Народная терминология определения певческих голосовых партий (голоса). Ареальные, диалектные и локальные традиции. Соотношение песенных жанров и типа исполнения в локальных традициях.

Тема 23. Русские народные музыкальные инструменты. Классификация.

Классификации инструментов Э. М. Хорнстебля, К. Закса.

Идиофоны соударяемые, потряхиваемые, ударяемые, скребковые, щипковые, фрикционные за счет трения (стучалки, ложки, тарелки, погремушка, трещотки, колотушка, барабанка, пастухальница, било, коса, трензель, коробок,

колокол, колокольчики, трескотуха, ветряная трещотка, варган /дырдла и дрдла/, пила).

Мембранофоны одномембранные, двухмембранные, мирлитоны (бубен, тулумбас, накры, бубны конные, набат, барабан, осокарь, гребенка). *Хордофоны* цитровидные и лютневидные. Цитровидные /щипковые/ (гусли /кантилевидные, полуовальные, гусли звончатые, прямоугольные, клавишные/, цимбалы, балалайка, русская народная гитара, мандолина, домра, бандурка. Лютневидные /смычковые/ (смык, перегудница, гудок, пермская скрипка, скрипка). Лира.

Аэрофоны свободные (чешуйка, береста, листок, травина). Аэрофоны функциональные (мельница, осина, кнут). *Аэрофоны – собственно духовые инструменты* (флейты, трубы, шалмеи). Флейты (свистулька, играющая дудочка, кувиклы, калюка, дудка, свисток, рябчиковый манок). Трубы (пастушеская труба, пастушеский рог, охотничий рог, козий рог, владимирский рожок, волховский рог). Шалмеи язычковые, лингвальные типа гобоев и кларнетов (расщепленные дудки, луковое перо, берестяной рог, сурна, соломка, жалейка, бирюльки, волховский варган; двойная жалейка, двойной рожок, четырехствольный рожок, волынка).

Пневматические инструменты – свободные аэрофоны с проскакивающими язычками /из металла/ (гармоника/гармонь, тульская гармоника, саратовская гармоника, вологодская гармоника, вятская тальянка, уральская минорка, простушка; многорядная гармоника – хромка; губная гармоника; язык/«под язык»).

Тема 24. Инструментальная музыка. Жанры и жанровые группы. Музыкальная коммуникация в процессе труда и обряда.

Физическая, биологическая природа коммуникативной природы инструментальной музыки и ее древний изначальный профессионализм. Мужская и женская традиции исполнительства на музыкальных инструментах. Инструментальные жанры и жанровые группы (шесть фундаментальных жанровых сфер). Взаимообусловленность инструмента и исполняемой на нем музыки.

Знаковые звукообразования на охоте, при пастьбе, в домашнем труде – инструментальные наигрыши. Трудовые и обрядовые сигналы-знаки /обереги. Магическая функция наигрышей. Егорьевские наигрыши. Инструментальное сопровождение песенного фольклора в процессе труда и обряда.

Тема 25. Инструментальная музыка художественной направленности.

Чисто инструментальные жанры трудовой и обрядовой сфер. Плясовая и походная инструментальная музыка. Марши. Сольная и ансамблевая инструментальные традиции. Бытовое музицирование.

Тема 26. История музыкальной фольклористики. Наиболее значимые труды, собрания/коллекции в публикациях.

Периоды собирания и изучения русских народных песен (XVIII–XIX вв.). Первый период. Слуховые записи (адаптированные). Сборники нотированных русских народных песен: В. Ф. Трутовского, Н. А. Львова и И. Прача, Кирши Данилова и др. Кружок Киреевского. Первые научные труды по русской этнографии.

Второй период. В. Ф. Одоевский, А. Н. Серов. Сборники песен М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова; В.П. Прокунина, Ю. Н. Мельгунова, Н. Пальчикова, Н.М. Лопатина и В.П. Прокунина. Учреждение Песенной комиссии РГО (1885). Первый сборник научного типа Ф.М. Истомина и Г.О. Дютша. Научная деятельность П.П. Сокальского.

Третий период (конец XIX в. – начало XX в.). Этнографические и музыкально-этнографические исследования и записи. Ареальные (региональные) обследования. Музыкально-этнографическая комиссия. Первые записи на фонограф Е. Э. Линевой – новый качественный этап музыкальной фольклористики. Записи А. В. Маркова, А. Л. Маслова, Б. А. Богословского, А. Д. Григорьева, А. М. Листопадова. Зарождение структурно-типологического направления (С. Людкевич, Ф. Колесса).

Тема 27. Музыкальная фольклористика в XX веке (с 1920-х годов) и в начале XXI века.

Выдающиеся исследователи (Б. Асафьев, Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд, К. В. Квитка) первой половины XX века. Вторая половина XX века. Новые научные направления и новый этап создания теории фольклора – музыкальной этнографии. Музыкальный фольклор в контексте этнической истории. Органология и органопения (теория И.В. Мациевского).

Собирательская деятельность и публикации, обусловленные техническим прогрессом. Создание фонограммархивов и документация музыкально-фольклорных материалов. Ареальные исследования и картографирование.

5. Организация контроля знаний

Допуск к экзамену: выполнение всех семестровых и годовых заданий; положительные оценки промежуточного (внутрисеместрового) тестирования.

Отлично: 1. Регулярная посещаемость лекций; *качественное* выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам (знание народных песен и инструментальных наигрышей; ответы на внутрисеместровые тесты с оценкой отлично, отлично с минусом. 2. При ответе на билет: а) четкие формулировки теоретических положений; б) знание народных песен и инструментальных наигрышей (аудио-тест); в) грамотный этномузыкальный анализ данного примера народной песни или инструментального наигрыша.

Оценки по каждому вопросу билета – «отлично».

Хорошо: 1. Регулярная посещаемость лекций; *качественное* выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам (знание народных песен и инструментальных наигрышей; ответы на внутрисеместровые тесты с оценкой отлично, отлично с минусом. 2. При ответе на билет: а) допущены неточные формулировки теоретических положений; б) в определении жанра и/или ареала народной песни, инструментального наигрыша знание (аудио-тест) допущены 2-3 неточности; в) в этномузыкальном анализе данного примера народной песни или инструментального наигрыша допущены незначительные ошибки.

Оценки по каждому вопросу билета – «хорошо».

Удовлетворительно: 1. Не регулярная посещаемость лекций (что не является в данном случае определяющим критерием); *среднее по качеству* выполнение всех семестровых и годовых заданий и контрольных внутрисеместровых тестов по всем компонентам дисциплины «народное музыкальное творчество»; ответы на внутрисеместровые тесты не все правильные. 2. При ответе на билет: а) не точные формулировки теоретических положений; б) в определении жанра и/или ареала народной песни, инструментального наигрыша знание (аудио-тест) допущены значительные неточности; в) в этномузыковедческом анализе данного примера народной песни или инструментального наигрыша допущены ошибки.

Общая сумма за каждый ответ по билету равна оценке «Удовлетворительно».

Неудовлетворительно: 1. Слабое по качеству выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам дисциплины «народное музыкальное творчество»; правильных ответов на внутрисеместровые тесты меньше половины. 2. При ответе на билет: а) формулировки теоретических положений или отсутствуют, или предельно примитивны и с ошибками; б) не знание обязательного минимума народных песен и инструментальных наигрышей; б) в определении жанра и/или ареала народной песни, инструментального наигрыша знание (аудио-тест) допущены принципиальные ошибки (не знание изучаемого фольклорного материала); 3) этномузыковедческий анализ предложенной народной песни или инструментального наигрыша сделан со значительными ошибками или вообще не сделан.

Общая сумма за каждый ответ по билету значительно менее оценки «удовлетворительно», т.е. две трети оценок по билету «неудовлетворительно».

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине проводятся в аудитории № 40: Пианино «Петроф» - 1шт., стол – 11шт., стул – 4 шт., скамья – 2шт., доска учениче-

ская – 1 шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1 шт.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа;

в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы для углубленного изучения дисциплины

«Народное музыкальное творчество»

Авторский коллектив (Васильева Е.Е., Данченкова Н. Ю., Дорохова Е. А., Лапин В. А., Мацевский И. В., Пашина О. А. **Народное музыкальное творчество: Учебник** / Отв. ред. Пашина О. А. /Рецензенты: Калужникова Т. И., Рудиченко Т. С. / Гос. ин-т искусствознания – СПб: Композитор, 2005 – 568 с., нотн. прим., ил.

Авторский коллектив (Васильева Е.Е., Данченкова Н. Ю., Дорохова Е. А., Лапин В. А., Мацевский И. В., Пашина О. А. **Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением** / Отв. ред. Пашина О. А. /Рецензенты: Калужникова Т. И., Рудиченко Т. С. / Гос. ин-т искусствознания – СПб: Композитор, 2007 – 336 с., нот., CD.

Алексеев Э. Е. Нотная запись народной музыки: Теория и практика. – М.: Советский композитор, 1990. – 168 с.

Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование: звуковысотный аспект. – М., 1986.

Алексеев Э. Е. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о судьбах народной песни: Монография. – М.: Советский композитор, 1988. – 237 с.

Асафьев Б. О народной музыке: Сб. избр. статей./ Составление, вст. статья и комментарии И. И. Земцовского и А.Б. Кунанбаевой. – Л.: Музыка, 1987. – 248 с.

Берншам Т. А., Лапин В. А. Виноградье – обряд и песня //Русский Север: Проблемы этнографии и фольклора. – Л, 1981.

Былины: Русский музыкальный эпос / Сост. Б. М. Добровольский, В. В. Коргузалов. / Ред. Л. Н. Лебединский. – М., 1981 (Собрание русских народных песен). – 615 с. (Вс. ст.: Астахова А. М.; Добровольский Б. М. и Коргузалов В. В.)

Васильева Е. Е. Композиция однострочных эпических напевов (по собранию А. Д. Григорьева) // Проблемы музыкальной науки. – М., 1979. – Вып. 4.

Вертков К, Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных инструментов народов СССР. – 2 изд. – М., 1975.

Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. – Л., 1975.

Гиппиус Е. В. Общетеоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий // Актуальные проблемы современной фольклористики / Отв. ред. В. Е. Гусев. – Л., 1980.

Гиппиус Е. В. Проблемы ареального исследования традиционной русской песни в областях украинского и белорусского пограничья // Традиционное народное искусство и современность: (Вопросы типологии): [Сб. трудов] / Отв. ред. М. А. Енговатова. – М., 1982. – Вып. 60.

Гошовский В. Л. У истоков народной музыки славян. – М., 1971.

Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть. – М., 1980.

Земцовский И. И. Мелодика календарных песен: Исследование. – Л.: Музыка, 1975. – 224 с. (ЛГИТМиК)

Земцовский И. И. Русская протяжная песня: Опыт исследования. – Л.: Музыка, 1967. – 195 с.

Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. – СПб, 1994.

Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: Сб. статей и материалов: В 2 ч. / Ред.-сост. И. В. Мациевский. Под общ. ред. Е. В. Гиппиуса. – М., 1987.

Рубцов Ф. А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования. – Л.: Советский композитор, 1962. – 115 с. (ЛГИТМиК).

Руднева А. В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные песни и инструментальные пьесы. – М., 1975.

Дополнительная литература

Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба. Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области) – М., 1985.

Богатырев П. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.

Гордиенко О. В. О классификации народных инструментов (с приложением классификации в виде таблицы) //Методы музыкально-фольклористического исследования. – М., 1989.

Гусев В. Е. Эстетика фольклора. – Л., 1967.

Квитка К. В. Избранные труды: в 2 т. /Сост. и коммент. В. Л. Гошовского. – М., 1971–1973. Т. 1–2.

Копылова М. Л. В поисках костяной иглы: Книга очерков и аутентичных фольклорных текстов из жизни вятской деревни XX века. /Авторское научно-художественное издание. – Йошкар-Ола: Издательство «Периодика Марий Эл», 2001. – 168 с.: ил. (Аудио-приложение 135 мин.)

Латин В. А. Русский музыкальный фольклор и история (к феноменологии локальных традиций): Очерки и этюды. – М., 1995.

Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII – начало XX века. – Л., 1984.

Пропп В. Я. Русский героический эпос. – М., 1975.

Пропп В. Я. Фольклор и действительность. – М., 1976.

Путилов Б. Н. Эпическое сказительство: Типология и этническая специфика. – М., 1997.

Рудиченко Т. С. Донская казачья песня в историческом развитии: Монография. – Ростов нЭД.: Изд-во Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 2004. – 512 с.

Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика / Пер. с польск. Г. Д. Блейза. / Общ. ред. Э. Е. Алексеева. – М.: Советский композитор, 1983. – 190 с.

Щуров В. М. Южнорусская песенная традиция. – М., 1987.

Ярешко А. С. Колокольные звоны России. – М., 1992.

Нотные публикации

Абрамский А. С. Песни русского Севера /под общ. ред. С. Аксеновой. – М., 1959.

Балакирев М. А. Русские народные песни для одного голоса с сопровождением фортепиано /Ред., предсл., исслед. и примеч. проф. Е. В. Гиппиуса. – М., 1957.

Гилярова Н. Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. – М., 1985. (Из коллекции фольклориста).

Енговатова М. А. Протяжные песни Ульяновского Заволжья. – М., 1986. (Из коллекции фольклориста).

Земцовский И. И. Торопецкие песни: Песни родины М. Мусоргского. – Л., 1967.

Можейко З. В. Песни белорусского Полесья М.: Советский композитор, 1983. – Вып. 1; 1984. – 1984. – Вып. 2.

Народные песни Вологодской области: Песни Средней Сухоны /Сост. А. М. Мехнецов. – Л., 1981.

Народные песни Ленинградской области: Старинная свадьба Сланцевского района /Сост. А. М. Мехнецов, Е. И. Мельник. – Л., 1985.

Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной /Сост. Г. Б. Павлова; Ред. А. В. Руднева. – М., 1969.

Песни Заонежья в записях 1880–1980 гг. /Сост., предисл. И примеч. Т. В. Краснопольской; Под ред. Е. В. Гиппиуса. – Л., 1987.

Песни Ольги Ковалевой /Сост. Г. Б. Павлова. Ред. А. В. Руднева – М.: Советский композитор, 1971. – 149 с.

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

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

Русские народные песни, напетые Анной Андреевной Степановой /Ред. А.Г. Юсфин. – Л.: Советский композитор, 1975. – 41 с. / Русские народные песни. Новые публикации/. ((50 песен)).

Самаренко В. П., Этингер М. А. Русские народные песни Астраханской области. – М.: Советский композитор, 1978. – 142 с.

Травина И. К. Русские народные песни родины П. И. Чайковского. – М.: Советский композитор, 1978. – 201 с.; нот. (Вст. ст.).

Устьянские песни /Сост. А. М. Мехнецов, Ю. И. Марченко, Е. И. Мельник. – Л., 1983. – Вып. 1; 1984. – Вып. 2.

Эвальд З. В. Песни белорусского Полесья. / Под ред. Е. В. Гиппиуса. Сост. и текстологическая подготовка к печати З. Я. Можейко. Ред. белорусских текстов М. Я. Гринблата. – М.: Советский композитор, 1979. – 143 с.

Ярешко А. С. Песни астраханских «липован» (записи 70-х годов XX века). – М.: Издательский Дом «Композитор», 2007 (Из коллекции фольклориста) – 60 с. /Предисловие А. С. Ярешко/.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

При работе по учебной дисциплины «Народное музыкальное творчество», наиболее целесообразно придерживаться регламентированной *стадиальности* в освоении тем лекций и рекомендованных материалов для анализа, прослушивания и личного освоения, предлагаемые в настоящей Рабочей программе.

В процессе изучения дисциплины «Народное музыкальное творчество», рекомендуется *систематизировать* освоенный музыкальный материал по каждому параметру, чтобы запомнить и при необходимости привести конкретные примеры.

При подготовке к экзамену по учебной дисциплине «Народное музыкальное творчество», рекомендуется перечитать учебник по каждой теме.