

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И. А. Федоричева

_____ 19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04

Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, Музыкальная звуорежиссура, 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	108/3	34	26	8	18	-	1	1	108/3	8		8	46		-
	2		36	26	10	20	Диф.зачет		2		8		8	46	+	Диф.зачет
Всего			70	52	18	38	-	Всего			16		16	92	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработала Теремова Т. И. Теремова, доцент кафедры теории и истории музыки.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Михалёва Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Музыкальный фольклор» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курса (I, II семестр) направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, Музыкальная звукорежиссура, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки, – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются роды и жанры музыкального фольклора, средства их художественной выразительности.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:

1. Фольклор. Фольклористика. Народное творчество в историческом развитии.
2. Отдельные видовые системы.
3. Календарно-обрядовый фольклор.
4. Семейно-обрядовая песенность.
5. Эпические жанры славянского фольклора.
6. Род лирики в славянском фольклоре.
7. Городская народная песня.
8. Фольклор советского периода.
9. Музыкальный фольклор Луганщины.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, исполнение фольклорных образцов и т. п.);
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.

По учебному плану на курс «Музыкальный фольклор» отведены аудиторские часы и самостоятельная работа студентов. На лекционных занятиях дается характеристика отдельных фольклорных жанров, проводится анализ литературы и прослушивание фольклорных произведений. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы с обязательным анализом народно-песенных примеров, их мелодики, ритма, формы, лада, многоголосия, жанровой принадлежности и т.п.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Музыкальный фольклор» в 1-м и 2-м семестрах в объеме 108 часов, что соответствует 3 зачетным единицам. Из них 70 часов аудиторных занятий, 38 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 16 часов, самостоятельных 92. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения дифференцированным зачетом во 2 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Музыкальный фольклор» является формирование общей музыкально-эстетической культуры студентов; изучение народной музыки в ее историческом развитии; подготовка специалиста, способного квалифицированно анализировать музыкальные произведения, использовать народную песню и музыку в научной, педагогической и творческой работе

Учебная дисциплина «Музыкальный фольклор» является одной из важных дисциплин цикла истории музыки. Курс предусматривает изучение исторических условий возникновения и развития фольклорных жанров, видов русского и украинского фольклора, его содержания, музыкального склада, обрядовости. Программа дает представление о народной музыкальной традиционной культуре в единстве этнографического комплекса как специфическую культуру, отличную от церковной и светской, как основу всего дальнейшего культурно-художественного развития этноса. Курс охватывает период от древнего славянства до современности. Его усвоение способствует формированию исторического мышления студентов, пониманию непрерывности культурного развития человечества на протяжении тысячелетий.

Задачи дисциплины:

- ориентировать студентов на достижения фольклористики и смежных дисциплин (истории, этнографии и др.);
- научить студентов связывать музыкально-песенный материал с историко-этнографическими условиями развития;
- заинтересовать изучением народной музыки в ее региональных особенностях;
- выработать интерес студентов к овладению манерами народного пения и игры на народных инструментах;
- ознакомить студентов с основными сборниками фольклора и фольклористическими трудами;
- формировать у студентов историческое мышление и понимание фольклора как самодостаточной культуры, как одного из ценнейших источников для самопознания человеком его психологических и культурных истоков;
- воспитать у студентов восприятие народной музыки.

Научное значение народной музыки обеспечивает ее глубокое знание и понимание, открывая таким образом большие возможности интерпретации народной песни в хоре или фольклорном ансамбле, способствует формированию кадров фольклористики.

Традиционной задачей остается раскрытие огромной роли народной музыки в формировании композиторских школ. Не следует, однако, перегружать слушание показом авторских произведений и обработок народных песен. Этот материал достаточно представлен в других курсах учебного цикла. Оптимальный путь изучения народной музыки – прослушивание аудио- и видеозаписей народных исполнителей и, по возможности, прослушивание живого пения и игры во время фольклорных экспедиций и этнографических концертов. В аудиторных условиях следует прослушивать фонограммы, пользоваться голосом.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Музыкальный фольклор» относится к вариативной части по профилю и является подготовкой для освоения других сопутствующих дисциплин, в первую очередь «Истории мировой музыкальной культуры», которая логически, содержательно и методически связана с указанной дисциплиной.

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный класс» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Музыкальный фольклор».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «История», «Литература». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, Музыкальная звукорежиссура, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки, – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен **знать:**

- основные роды и жанры музыкального фольклора;
- основные средства музыкальной и поэтической выразительности фольклорных произведений;

должен владеть **навыками:**

- анализа поэтического и музыкального текста фольклорного произведения;
- определения в классических произведениях использования народных песен (цитирование), народно-песенных интонаций;
- исполнения (наизусть) 40 образцов народных песен.

Курс построен по принципу хронологической и жанрово-тематической последовательности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п		инд	с.р.		л	п	лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР (I СЕМЕСТР)												
Тема 1. Введение. Фольклор и фольклористика. Народное творчество в историческом развитии	10	4	2	-	-	4	10	-	2	-	-	8
Тема 2. Отдельные видовые системы	12	6	2	-	-	4	12	-	2	-	-	10
Тема 3. Календарный обрядовый фольклор	15	8	2	-	-	5	15	-	2	-	-	13
Тема 4. Семейно-обрядовая песенность	15	8	2	-	-	5	15	-	2	-	-	13
Всего по I разделу	52	26	8	-	-	18	52		8	-	-	44
РАЗДЕЛ II. ЭПОС И ЛИРИКА В СЛАВЯНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ. СОВРЕМЕННОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (II СЕМЕСТР)												
Тема 5. Эпические жанры славянского фольклор	16	8	2	-	-	6	16	-	2	-	-	14
Тема 6. Род лирики в славянском фольклоре	14	8	2	-	-	4	14	-	2	-	-	12
Тема 7. Городская народная песня	10	4	2	-	-	4	10	-	2	-	-	8
Тема 8. Народная песня советского периода	8	2	2	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 9. Музыкальный фольклор Луганщины	8	4	2	-	-	2	8	-	1	-	-	7
Всего по II разделу	56	26	10	-	-	20	56	-	8	-	-	48
Всего по I и II разделу	108	52	18			38	108		16			92

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. Фольклор и фольклористика. Народное творчество в историческом развитии

Первобытное искусство и фольклор. Определение терминов «фольклор», «народное творчество». Специфика предмета «Музыкальный фольклор». Понятия «музыкальная фольклористика», «музыкальная этнография», «этномузыкология». Фольклористика музыкальная и словесная. Фольклор как объект комплексного изучения многими дисциплинами: этнографией, историей, лингвистикой, психологией, археологией, эстетикой и др.

Эпоха и причины возникновения искусства. Особенности первобытного искусства: бифункционализм, утилитарность, жанро-родо-видовая аморфность. Мифология и художественное творчество. Общие и отличительные черты первобытного искусства и фольклора. Их общая специфика, лежащая в устности, коллективности, вариативности, анонимности. Проявление в фольклоре художественных и моральных идеалов, этнических черт идеальной и типичной личности. Фольклор – конденсат культурной истории человечества. Фольклор как вид искусства.

Историческая обусловленность общих черт в фольклоре славян. Идеиная, научная и эстетическая ценность фольклора. Развитие фольклора от древнейших времен до современности. Взаимосвязь мышления, речи и музыки. Периодизация форм синтаксиса в фольклорных произведениях. Роль фольклора в развитии профессионального искусства.

Тема 2. Отдельные видовые системы

Жанро-родовая структура фольклора. Понятия о роде, жанре, тематической группе. Межжанровая диффузия. Классификация: литературоведческая, искусствоведческая, функциональная. Отдельные видовые системы (детский фольклор, трудовые песни, инструментальная музыка, танец и движение).

Детский фольклор как реликт давних магических ритуалов. Особенности детского фольклора как многожанровой системы, состоящей из прозаических, речитативных, песенных и игровых произведений.

Колыбельные песни, их содержание и функция. Музыкальные особенности колыбельных песен.

Потешки, небылицы, бесконечные песенки, песни к сказкам.

Трудовые песни – свидетельство связи искусства и трудовых операций. Трудовые и условно-трудовые песни. Русские трудовые песни, их особенности. Связь трудовых песен с ритмом труда. Теория К. Бюхера (ритм и труд). Условно-трудовые песни. Украинские «гоеканья», их коммуникативная функция. Использование песен других жанров во время работы.

Инструментальная музыка, танец и движение – видовые системы, включенные в быт и традицию как эмоционально-обслуживающий фактор при обрядах, ритуалах, развлечениях.

Инструментальная музыка. Общая характеристика народной инструментальной музыки. Её место и роль в народной культуре. Разновидности народно-инструментальной музыки (музыка к танцам, нетанцевальная музыка, украинское кобзарско-лирницкое искусство). Народные инструменты, их характеристика, функции, исполнительские приемы. Анализ танцевальной музыки, соответствующей разновидностям танцевальных форм (группировка по ритмике и танцевальным фигурам). Нетанцевальная музыка (музыка «для слушания» и музыка специального назначения: пастушья, сигнальная, народные инструментальные похоронные наигрыши).

Классификация по формальным признакам (инструментоведческий подход) и по функциональным признакам (классификация К. Квитки). Индивидуальные инструменты. Ансамблевые инструменты.

Танец и движение. Происхождение танцевального искусства. Стимулы к возникновению танца: познавательные-практические (воспроизведение явлений природы) и мифологические (магические танцы). Виды движений. Хороводы: круговые, ключевые, линейные. Танцы: русские (трепак, камаринская, барыня, частушки), украинские (коломыйки, гопак, казак) и заимствованные из фольклора других народов (полька, краковяк, вальс).

Тема 3. Календарный обрядовый фольклор

Песни зимнего календаря. Происхождение и развитие новогодних обрядов и праздников. Культ солнца – переход к оседлому земледелию. Весенний новый год у древних славян. Значение понятий «колядка», «щедровка». Тематика новогодних песен: пожелания благополучия, земледельческая магия, хозяйственные мотивы. Колядки хозяину, хозяйке, юноше, девушке. Исполнение колядок и щедровок. Структура колядок и щедровок. Типы колядок. Разновидности зимних обрядовых песен: детские, молодежные, супружеских пар, церковные колядки. Мелодика, ритмика, ладовое строение, многоголосие колядок и щедровок.

Народный театр. Древние языческие игрища с ряжением, масками, танцами, переодеванием. Украинский «Вертеп» – народное представление на евангельские сюжеты. Разновидности «Вертепа»: кукольный и так называемый «живой». Действующие лица «Вертепа». Строение вертепного ящичка. Музыка «Вертепа». Взаимозаменяемость ролей участников «Вертепа».

«Коза» – представление, зафиксированное еще в Шумеро-Вавилонии и Древней Греции. Действующие лица представления. Культ растительности, урожая. Особенности содержания. Песенная часть представления. Соединение в представлении отголосков древнегреческих Дионисий, древнеримских Сатурналий, языческих реликтов древних славян.

«Маланка» – новогоднее представление-игра. Ареал «Маланки» с семантикой и ритмо-структурой щедровок. Содержание представления. Игры, танцы, песни, персонажи «Маланки». Магическая функция древних обрядов, игр, представлений, их связь с языческой магией. Современное состояние народных представлений.

Происхождение **весенних обрядов и песен.** Классификация весенних обрядов, песен, хороводов и игр: пантомимические сценки и игры, пение весенних песен-закличек, вождение хороводов и игр (с пением). Хороводы круговые, ключевые, линейные. Содержание весенних хороводов и песен. Упоминание богов языческого пантеона (Лада, Леля). Музыкальные особенности: форма, мелодика, ладовое строение, многоголосие.

Украинские русальские, кустовые и царинные песни и обряды. Верование в русалок и мавок. Культ растительности и культ умерших. Содержание русальских обрядов и игр. Обычай кумиться. Обряд и песни «куста». Проводы русалок. Музыкальные особенности русальских песен: слогочисловая структура, форма, мелодика. Царинные песни как отголоски обряда ходить на царину еще с языческих времен.

Летние и летнее-осенние обряды и песни. Купальские и петровские песни. Происхождение купальских обрядов. Упоминание купальского обряда в записях арабских путешественников X столетия. Петровские песни. Тематика купальских и петровских песен. Купальские и петровские игры и обряды. Музыкальные особенности, строение строф, диалогизм исполнения, связь с языческим антифонарием.

Жатвенные и покосные песни. Древнейшие истоки аграрно-производственных обрядов. Жатвенные обряды. Содержание жатвенных песен. Музыкальные типы жатвенных мелодий. Покосные песни.

Тема 4. Семейно-обрядовая песенность

Народная свадьба и свадебные обряды. Из истории развития семьи и свадебной обрядовости. Свадебный обряд: сватанье, рукобитье или сговор, смотрины невесты, девичник, утро свадебного дня, выкуп невесты, церковное венчанье, свадебное пиrowанье.

Роли участников свадьбы. Функции свадебных хорov: эпическая, драматическая, режиссерская, интермедийная. Тематика свадебных песен и их связь с обрядом. Общая характеристика обрядовых песен. Инструментальная музыка свадьбы.

Родинные и крестильные песни. Последовательность обрядов: традиционное регулирование поведения будущей матери, семьи, выбор имени для новорожденного, выбор кумовьев, церковное крещение, крестины (дома), обряд очищение роженицы, обряд первого пострижения. Песни, исполняемые на крестинах. Крестильные песни – один из основных жанров белорусского фольклора.

Погребальная обрядовость и причитания. Происхождение и эволюция похоронных верований и обычаев. Похоронные причитания, их музыкальные и исполнительские особенности: импровизационность, речитативность, использование разговорных интонаций, переход от напевания к плачу. Следы древних погребальных традиций и песен в фольклоре. Шуточные причитания. Отголоски фракийских, античных традиций (Дионисии). Остатки похоронных традиций в весенней обрядовости («Кострубонька», «Марена»).

РАЗДЕЛ II. ЭПОС И ЛИРИКА В СЛАВЯНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ. СОВРЕМЕННОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (II СЕМЕСТР)

Тема 5. Эпические жанры славянского фольклора

Завершение доминирования обрядового творчества сменой общественных отношений с переходом от родового строя к ранним цивилизациям и государственному устройству. **Былины** киевского цикла, их содержание и герои. Былины новгородского цикла, их содержание и герои. Поэтические и музыкальные особенности былин.

Отголоски героической эпохи в украинском фольклоре. **Украинские думы.** Разница между былинами (фантастические элементы) и думами (достоверность изображаемого). Общая характеристика дум. Художественные особенности дум. Эпический исполнительский стиль. История кобзарства, кобзарские братства (цехи). Лирники.

Исторические песни. Тематическая специфика исторических песен. Понятие историзма фольклора и исторического содержания народных песен. Классификация исторических песен. Хронологический обзор по историческим событиям. Музыкальные и поэтические особенности. Исполнительство.

Баллады (лирико-эпический жанр). Классификация: баллады с фантастическими сюжетами, про семейный быт и любовные конфликты, с исторической основой, социально-бытовые. Особенности текстов и напевов. Тексты как основа сравнительных исследований баллад на европейской территории. Напевы как основа для региональных исследований. Эпический балладный стиль. Песенный стиль. Протяжный стиль как современная трансформация баллад в лирические песни.

Спиванки-хроники (*новины*). Понятие о спиванках-хрониках как особом жанре «устной газеты» на Украине (Гуцульщина), в Румынии, у западных славян. Форма, мелодика, ладовая специфика, ритмика, исполнение спиванок-хроник. Авторство в песнях-хрониках.

Тема 6. Род лирики в славянском фольклоре

Жанры бытовой и социальной лирики. Формирование лирики в XIV-XVI вв. Одноголосный и многоголосный стили.

Тематические группы **лирических песен.** Социальная лирика: песни казацкие, чумацкие, бурлацкие, солдатские, рекрутские, батрацкие и др. Бытовая лирика: песни о любви, о женской доле, о семейных отношениях.

Зависимость формы от содержания.

Русская лирическая протяжная песня. Характерные особенности текстов (словообрывы, конкатенация, огласовка). Характерные мелодические особенности (продолжительные распевы, большой амбитус, свободный ритмический рисунок и др.).

Украинская лирическая песня. Влияние польской народной песни на поэтический и музыкальный язык украинской лирической песни. Близость с городской народной песней.

Шуточные и сатирические песни. Юмор в народной песне. Средства юмора. Напев как фактор юмористической образности. Роль формы и исполнения в шуточных песнях.

Танцевальные песни, их общая характеристика. Песни к бытовым танцам. Пританцовки, украинские коломыйки, шумки. Песни, заимствованные из фольклора других народов. Содержание танцевальных песен. Ритмика, форма, лад, особенности исполнения.

Частушки – короткие песенки на злободневные темы. Возникновение частушек в городской среде. Повсеместное распространение. Поэтические и музыкальные особенности частушек. Страдания – разновидность частушек лирического содержания.

Тема 7. Городская народная песня

Возникновение и развитие **городской народной песни** под влиянием европейской профессиональной музыки. Распространение домашнего музицирования в петровскую эпоху. Песни с инструментальным сопровождением. Гомофонно-гармонический стиль. Поэтические особенности: равностоповые стиховые строчки, наличие рифмы и стихотворного размера, четкая строфическая структура (влияние профессиональной поэзии). Использование текстов известных поэтов. Музыкальные особенности: куплетная форма, выдержанный метр, наличие кульминации и каденций, подчиненность напева логике гармонических функций, широкий амбитус, движение мелодии по звукам различных аккордов.

Канты – (итл. *песня*) хоровые произведения многоголосной фактуры. Канты-виваты петровской поры. Канты солдатские, матросские, бытовые, лирические, шуточные и др. Особенности фактуры: два верхних голоса движутся параллельными терциями или секстами, а нижний (бас) имеет самостоятельную мелодическую линию и является гармонической основой.

Песни литературного происхождения.

Песни-романсы – вершина городской песни. Общее понятие. Происхождение термина. Песни-романсы фольклорного происхождения. Лирические городские песни-романсы – ведущий жанр городского фольклора в XIX веке, их тематика, стилевые особенности. Сольное исполнение песен-романсов и исполнение с инструментальным сопровождением.

Тема 8. Народные песни советского периода.

Особенности творческого процесса XX века. Стилиевая линия на продолжение фольклорной традиции. Отражение в советских народных песнях всех этапов в жизни страны. Песни гражданской войны. Песни новой колхозной деревни. Песни Великой Отечественной войны. Песни «великих строек». Походные песни. «Бардовская песня» – уникальное явление в фольклоре. Определяющая черта современного фольклорного процесса – соединение фольклора, фольклоризма и авторского творчества.

Особенности устности, вариантности, коллективности в современных условиях. Актуализация текстов. Перетекстовки фольклорных и авторских произведений. Контрастно-образная перетекстовка – переводение первичного образа в план комического или сатирического. Методы создания новых песен: синкретический (в стиле традиции, одновременное распевание текста и напева), синтетический (сложение стиха, на который потом создается мелодия). Авторство в современном творчестве. Широкое использование силлабо-тонического стихосложения. Музыкальный строй современного новотворчества: квадратно-симметричная структура формы, гомофонно-гармоническое многоголосие,

осознание параллелизма и контрастности образных категорий: прекрасного, комического, героического.

Тема 9. Музыкальный фольклор Луганщины

История собирания музыкального фольклора на Луганщине. Основные сборники народных песен Луганщины и научные работы, посвященные различным аспектам изучения луганского фольклора.

Особенности языка и национальной принадлежности песен. Преобладание русских и украинских песен. Различные ветви казачества, отраженные в казачьем фольклоре.

Жанровое разнообразие народных песен Луганщины.

Музыкальные особенности. Основы анализа народных песен.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания по анализу конфликтных ситуаций и выработке стратегий их разрешения;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к дифференцированному зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. Фольклор и фольклористика. Народное творчество в историческом развитии

1. Причины возникновения искусства.
2. Стадии мифологического мировоззрения первобытных людей.
3. Общие и отличительные черты первобытного искусства и фольклора.
4. Основные этапы исторического развития народного творчества.

Термины: фольклор, фольклористика, музыкальная этнография, род, жанр, тематическая группа.

Выполнить: привести примеры родов фольклора, жанровых разновидностей в каждом роде фольклора.

Литература:

[1; с. 5 – 9], [2; с. 4 – 37], [3; с. 6 – 20], [4; с. 9 – 39], [6; с. 5 – 31], [7; 6 – 13], [8]

Тема 2: Отдельные видовые системы.

1. Отдельные видовые системы.
2. Общая характеристика детского фольклора.
3. Отдельные жанры детского фольклора (колыбельные, потешки, небылицы, песни к сказкам, бесконечные песенки).
4. Трудовые и условно-трудовые песни.
5. Общая характеристика инструментальной музыки.
6. Группы народных инструментов по функциям.
7. Индивидуальные и ансамблевые инструменты.

8. Причины возникновения танцевального искусства.
9. Характеристика наиболее распространенных танцев и хороводов.

Термины: видовая система, колыбельная, трудовая песня, танец, хоровод, ансамбль.

Выполнить: привести примеры (спеть) трудовых песен и различных жанров детского фольклора.

Литература:

[1; с. 10 – 17, 170 – 191], [2; с. 4 – 37], [3; с. 151 – 170, 239 – 261], [4; с. 567 – 588], [6; с. 272 – 286], [7; 88 – 92], [8]

Тема 3: Календарно-обрядовый фольклор.

1. Причины возникновения обрядов.
2. Основные праздники и обряды годового календарного цикла по солнечному и лунному календарям.
3. Условия происхождения новогодних празднеств.
4. Новогодние песенные жанры (колядки и щедровки).
5. Магическая функция ряжения. Народные новогодние представления («Вертеп», «Коза», «Маланка»).
6. Значение подблюдных песен.
7. Характеристика весенних жанров (хороводы, веснянки, заклички, егорьевские, семицкие, украинские русальские и царинные песни).
8. Полифункциональность и матримониальность купальских обрядов.
9. Купальские и петровские песни.
10. Истоки аграрно-производственных обрядов.
11. Содержание этапов жатвенных обрядов.
12. Характеристика музыкальных и поэтических особенностей жатвенных и покосных песен.

Термины: обряд, солнечный и лунный календари, закличка, подблюдная песня, полифункциональность, матримониальность.

Выполнить: привести примеры (спеть) календарных песен различных жанров.

Литература:

[1; с. 18-39], [2; с. 38-65], [3; с. 77-122], [4; с. 106-186], [6; с. 32-48], [7; с. 31-61], [8]

Тема 4: Семейно-обрядовая песенность

1. Основные семейные обряды.
2. Характеристика разных форм брака в историческом развитии.
3. Свадебное действо в России и на Украине.
4. Роли участников свадьбы. Функции хоров.
5. Тематика свадебных песен.
6. Основные черты свадебных песен.
7. Необрядовая музыка на свадьбе. Роль оркестра.
8. Содержание народных торжеств, связанных с рождением ребенка.
9. Крестильные песни.
10. Причины возникновения погребальных верований, обычаев и обрядов.
11. Характеристика особенностей похоронных плачей и причитаний.

12. Жанр псалмов.

Термины: свадебный обряд, величальная песня, корительные величания, крестильные песни, плачи-причитания, псалмы.

Выполнить: привести примеры (спеть) свадебных обрядовых песен, крестильных песен и псалмов.

Литература:

[1; с. 68-86], [2; с. 66-86], [3; с. 123-150], [4; с. 193-242], [6; с. 49-60], [7; 62-78], [8]

Тема 5: Эпические жанры славянского фольклора.

1. Причины возникновения эпоса.
2. Общая характеристика эпических жанров славянского фольклора.
3. Тематика и содержание былин.
4. Характеристика музыкальных и поэтических особенностей былин.
5. Тематика и содержание украинских дум.
6. Музыкальные и поэтические особенности дум.
7. Эпическое исполнительство и его влияние на слушателей.
8. Тематическая специфика исторических песен, их классификация.
9. Характерные особенности исторических песен.
10. Лирико-эпический жанр – баллады.
11. Общая характеристика украинского жанра «спиванки-хроника».

Термины: эпос, былина, дума, историческая песня, баллада, спиванка-хроника.

Привести примеры (спеть):

былин киевского и новгородского циклов, исторических песен, баллад и спиванок-хроник.

Литература:

[1; с. 87-130], [2; с. 87-114], [3; с. 209-238], [4; с. 243-294], [6; с. 132-199], [7; 93-109], [8]

Тема 6: Лирика. Жанры бытовой и социальной лирики.

1. Народно-песенная лирика как самый молодой род фольклора.
2. Общие и отличительные черты социальной и бытовой лирики.
3. Связь содержания казачьих песен с историей казачества.
4. Происхождение рекрутских и солдатских песен.
5. Музыкальные и поэтические особенности лирических песен социальной тематики.
6. Общая характеристика бытовой лирики.
7. Основные тематические группы песен о любви и семейном быте.
8. Характерные особенности русской лирической протяжной песни.
9. Отличие украинской лирической песни от русской лирической протяжной.

Термины: лирика как род, лирико-бытовые песни, лирико-социальные песни, метафора, сравнение, конкатенация, огласовка, словобрыв, амбитус, кантилена, распев.

Выполнить: привести примеры (спеть) лирико-бытовых и лирико-социальных песен.

Литература:

[1; с. 131-168], [2; с. 115-163], [3; с. 193-208], [4; с. 322-381], [6; с. 200-228], [7; 110-124], [8]

Тема 7: Городская народная песня.

1. Причины возникновения городской народной песни.
2. Музыкальные и поэтические особенности городской народной песни.
3. Причины возникновения хорового канта.
4. Музыкальные и поэтические особенностей канта.
5. Песня-романс.
6. Шуточные жанры народной лирики.
7. Музыкальные и поэтические особенности шуточных и сатирических песен.
8. Частушка. Отличие жанра частушки от шуточных и сатирических песен.
9. Жанр украинской коломыйки.

Термины: городской фольклор, кант, песня-романс, шуточные и сатирические песни, частушки, страдания, коломыйки.

Выполнить: привести примеры (спеть) городских народных песен, романсов и различных жанров шуточного фольклора.

Литература:

[1; с. 192-216], [2; с. 164-189], [3; с. 262-276], [4; с. 382-395], [6; с. 316-335], [7; 175-188], [8]

Тема 8: Современный фольклор. Музыкальный фольклор Луганщины.

1. Основные тематические группы народных песен советского периода.
2. Утрата признаков фольклорности в современном народном творчестве.
3. Песни литературного происхождения.
4. Примеры параллельно-образной и контрастно-образной перетекстовки.
5. Характеристика бардовской песни.
6. История собирания музыкального фольклора на Луганщине.
7. Языковые особенности народных песен Луганщины.
8. Жанры, распространенные на территории Луганщины.
9. Характерные особенности казачьих песен.

Термины: советская народная песня, бардовская песня, казачья песня.

Выполнить: привести примеры (спеть) песен советского периода и различных жанров луганского фольклора.

Литература:

[1; с. 240-286], [2; с. 164-189], [3; с. 262-276], [4; с. 382-395], [6; с. 336-366], [7; 199-214], [8]

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется во II семестре студентами **заочной формы обучения** и служит альтернативой практическим (семинарским) занятиям студентов очной формы обучения. Теоретические задания являются описательными. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме. Материал по вопросам заданного варианта следует находить в разных источниках (не менее 3-х). Изложение теоретических сведений должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью, его следует иллюстрировать нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4. Общий объём – не менее 20 страниц.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант № 1

1. Календарно-обрядовая песенность как цикл. Песни и обряды зимнего периода.
2. Классификация исторических песен.
3. Характерные особенности колыбельных песен.
4. Украинские народные ансамблевые инструменты.

Вариант № 2

1. Календарные песни и обряды весеннего и летне-осеннего периодов.
2. Тематика и содержание былинного эпоса.
3. Характерные особенности городской народной песни.
4. Русские народные ансамблевые инструменты.

Вариант № 3

1. Свадебные обряды и песни.
2. Тематика и содержание лирической песни.
3. Характерные особенности былин.
4. Украинская инструментальная танцевальная музыка.

Вариант № 4

1. Семейно-обрядовые жанры не свадебного назначения.
2. Тематика и содержание детского фольклора.
3. Характерные особенности частушек и коломыек.
4. Русская инструментальная танцевальная музыка.

7.3. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ (II семестр)

Зачетные требования:

1. Ответить устно на 2 теоретических вопроса.
2. Проанализировать предложенную народную песню.
3. Спеть образцы народных песен разных жанров.

Теоретические вопросы:

1. Пояснить значение терминов «фольклор», «фольклористика», «музыкальная этнография».
2. Особенности первобытного искусства.
3. Мифология и художественное творчество. Стадии мифологического мировоззрения.
4. Пояснить значение терминов «род», «жанр», «тематическая группа».
5. Пояснить значение терминов «амбитус», «ангемитоника», «ретардация».
6. Пояснить значение терминов «мифология», «фетишизм», «тотемизм», «анимизм».
7. Пояснить значение терминов «утилитарность», «бифункциональность», «синкретичность», «жанро-родовая аморфность» первобытного искусства.
8. Детский фольклор как отдельная видовая система.
9. Трудовые припевки и песни как отдельная видовая система.
10. Календарная обрядовость, ее содержание и значение.
11. Обряды семейного цикла, их значение.
12. Свадебная обрядовость, ее содержание и значение.
13. Причины возникновения и содержание былинного эпоса.
14. Классификация исторических песен.
15. Содержание лирико-социальных и лирико-бытовых песен.
16. Шуточные жанры славянского фольклора.
17. Причины возникновения и содержание городского фольклора.
18. Содержание народных песен советского периода.
19. Русские и украинские народные инструменты, их классификация.
20. Характерные особенности колыбельных песен.
21. Характерные особенности трудовых припевок и песен.
22. Характерные особенности колядок, щедровок, подблюдных песен, веснянок и закличек.
23. Характерные особенности плачей и причитаний.
24. Характерные особенности русской лирической протяжной песни.
25. Характерные особенности былин.
26. Характерные особенности исторических песен.
27. Характерные особенности частушек, коломыек, шуточных и сатирических песен.
28. Характерные особенности городской народной песни.
29. Характерные особенности кантов.
30. Характерные особенности песен-романсов.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Музыкальный фольклор» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «Музыкальный фольклор» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение материалов фольклорных экспедиций;
- прослушивание фрагментов классических произведений;
- просмотр и обсуждение видеофильмов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при анализе музыкальных произведений; знает в достаточном объеме фольклорные образцы и умеет их исполнять
Хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет исполнять народно-песенные образцы
Удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, исполняет фольклорные примеры в недостаточном объеме или на недостаточном уровне
Неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, не умеет исполнять народно-песенные примеры

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Бачинская Н. М. Русское народное музыкальное творчество / Н. М. Бачинская, Т. В. Попова. — М. : Музыка, 1973. — 302 с.](#)
2. [Іваницький А. Український музичний фольклор : підручник / А. Іваницький. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 320 с.](#)
3. [Камаев В. Народное музыкальное творчество / В. Камаев, Н. Камаева. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. - 304.](#)
4. [Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. — Вид. 2-е. — К. : Знання-Прес, 2003. — 591 с](#)
5. [Щуров В. М. Жанры русского музыкального фольклора : учеб.пособ., Ч.2 : Народные песни и инструментальная музыка в образцах / В. М. Щуров. — В 2-х ч. — М. : Музыка, 2007. — 656 с.](#)

Дополнительная литература:

6. [Кравцов Н. И. Русское устное народное творчество : учебник для ун-тов / Н. И. Кравцов, С. Г. Лазутин. — 2-е , испр. и доп. — М. : Высшая школа, 1983. — 448 с.](#)
7. [Попова Т. Основы русской народной музыки / Т. Попова. – М. : Музыка, 1977. – 224 с.](#)
8. [Щуров В. М. Жанры русского музыкального фольклора : учеб.пособ., Ч.1 : История, бытование, музыкально-поэтические особенности / В. М. Щуров. — В 2-х ч. — М. : Музыка, 2007. — 400 с.](#)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный видеоаппаратурой и телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.