

Содержание курса

Тема 1. Вступление. Народное музыкальное творчество. Основные черты фольклора

Определение термина «устное народное творчество». Термин «фольклор». История фольклора. Выявление в фольклоре художественных и моральных идеалов, этнических черт идеальной и типовой личности. Фольклор – конденсат культурной истории человечества. Фольклор как вид искусства.

Эпоха и причины возникновения первобытного искусства. Мифология и художественное творчество. Общие и отличительные черты первобытного искусства. Их общая специфика, которая заключается в устности, коллективности, вариативности, анонимности. Историческая обусловленность общих черт в фольклоре славян. Идейная, научная и эстетическая ценность Ф. Роль Ф. в развитии профессионального искусства.

Понятие про род и жанр. Жанрово-тематическая и родовая структура Ф.

Тема 2. Календарный обрядовый фольклор

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

Народный театр. Древние языческие игрища с переодеванием, масками, танцами. «Вертеп» - народные представления на евангелистские сюжеты. Разновидности В.: кукольный и т. н. «живой». Действующие лица В. Строение вертепного ящика. Музыка В. Взаимозаменяемость ролей участников В.

«Коза» - представление, которое бытовало еще во времена Шумеро-Вавилонии и Древней Греции. Действующие лица представления. Культ урожая. Особенности содержания. Песенная часть спектакля. Соединение в

действию отголосков древнегреческих Дионисий, древнеримских Сатурналий, языческих реликтов древних славян.

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

Происхождение весенних обрядов и песен. Классификация весенних обрядов, песен, танцев и игр: пантомимические сценки и игры, пение весенних песен-закличек, вождение танцев и игр со словами. Заклички. Танцы круговые, ключевые, линейные. Содержание танцев и песен. Упоминание богов языческого пантеона (Ладо, Лель). Музыкальные особенности: форма, мелодика, ладовое строение, многоголосие.

Русальные, кустовые и царинные песни и обряды. Происхождение праздника русалий, связь с древнеримскими «розалиями». Вера в русалок и мавок. Культ растений и умерших. Содержание русальных обрядов и игр. Обряд и песни «куста». Проводы русалок. Музыкальные особенности русальных песен: Слогоисчисление, форма, мелодика. Царинные песни как остаток обряда ходить на царину еще со времен язычества.

Летние и летне-осенние обряды и песни. Купальские и петровские песни. Происхождение купальских обрядов. Упоминание купальского обряда в записях арабских путешественников 10 столетия. Петровские песни. Тематика купальских и петровских песен. Купальские и петровские игры и обряды. Музыкальные особенности строение строф, диалогизм исполнения, связь с языческим антифоном.

Жнивварские песни и песни осеннего покоса. Самые древние источники аграрных обрядов. Жнивварские обряды. Содержание жнивварских песен. Музыкальные типы жнивварских мелодий. Песни покоса.

Тема 3. Семейно-обрядовая песенность

Народная свадьба и свадебная обрядовость. Из истории развития семьи и свадебной обрядовости. Свадебный обряд: сватовство, помолвка, свадьба. Свадебные события от пятницы до вторника. Роли участников свадьбы. Функции свадебных хоров: эпическая, драматическая, режиссерская, интермедийная. Тематика свадебных песен и их связь с обрядом. Общая

характеристика обрядовых песен. Многоголосие и совместное исполнение. Общая характеристика свадебной необрядовой музыки. Роль оркестра.

Роды и крестильные песни. Последовательность обрядов: регулирование поведения будущей матери, роды, выбор имени новорожденного, выбор кумовьев, церковное крещение, крестины (дома), обряд «очищения» роженицы, обряд первого пострига. Песни, исполняемые на крестинах. Крестильные песни – один из основных жанров белорусского фольклора.

Похоронная обрядовость и плачи. Происхождение и эволюция похоронных обрядов и традиций. Похоронные плачи, их музыкальные и исполнительские особенности: неровнословность, импровизационность, речитативность, использование речевых интонаций, переход от напеваний к плачу. Следы древних похоронных традиций и песен в фольклоре. Шуточные плачи. Отголоски фракийских, античных традиций (дионисий). Остатки похоронных традиций в весенней обрядовости («Кострубонька», «Марена»).

Тема 4. Эпические произведения

Завершение доминирования обрядового творчества изменением общественных отношений с переходом от родового устройства к ранним цивилизациям и образованию государства. Былины киевского цикла, их содержание и герои. Былины новгородского цикла, их содержание и герои.

Героическая эпоха. Ее отголоски в украинском фольклоре в сказках, легендах, былинном эпосе. Украинские думы. Разница между былинами (сказочные элементы) и думами (достоверность изображаемого). Общая характеристика дум. Происхождение термина. Периодизация дум по содержанию изображаемых событий. Художественные особенности дум: акцентный тонический стих, неровнословность строк, строфоидность строения тирад, речитативность, нерегулярность ритмики, импровизационность. Думы – вершина украинского эпоса, выдающееся достижение украинского фольклора, имеющие мировое значение. Ладовое строение дум. Эпический исполнительский стиль. История кобзарства, кобзарские братства (цехи). Лирники.

Исторические песни. Тематическая специфика украинских исторических песен. Классификация исторических песен. Хронологический обзор по историческим событиям. Музыкальные особенности: ритмика, форма,

мелодика, ладовое строение, многоголосие, исполнение, региональные особенности.

Тема 5. Лирические произведения. Социально-бытовые песни

Баллады. Классификация: баллады с фантастическими сюжетами, о семейном быте и любовных конфликтах, с исторической основой, социально-бытовые. Особенности текстов и напевов. Тексты как основа сравнительных исследований баллад на европейском пространстве. Напевы как основа для региональных исследований. Эпический балладный стиль. Песенный стиль. Протяжный стиль как современная трансформация баллад в лирические песни.

Песни-хроники (новости). Понятие о песнях-хрониках как особенном жанре «устной газеты» в Украине (Гуцульщина), Румынии, у западных славян. Форма, мелодика, ладовая специфика, исполнение, ритмика песен-хроник. Авторство в песнях-хрониках.

Формирование лирики в XVI-XVII веках. Два стиля: одноголосный и многоголосный. Две тематические группы лирических песен:

1. Социально-бытовые (казацкие, чумацкие, рекрутские и солдатские, наймицкие, заработчанские);
2. Бытовые песни (про любовь, женскую судьбу, шуточные, танцевальные)

Казацкие песни:

1. Исторические
2. Про казацкий быт
3. О рыцарской смерти казака

Чумацкие песни. Из истории чумацтва как уникального в Европе вида возникновения. Слово «чумак», его происхождение («чум» - тара, емкость с тюркского). Зависимость формы песни от темы. Мелодика: преобладание песенной, но типичная для жанра речитативно-декламационная. Лад, многоголосие. Песни, сочиненные чумаками и песни о чумаках.

Рекрутские и солдатские песни. Появление жанра. Особенности содержания и бытования рекрутских и солдатских песен. Классификация напевов: лирические, маршевые, танцевальные. Форма песен в зависимости от содержания и особенностей солдатского быта. Лад, многоголосие.

Бурлацкие, наймицкие, заработчанские песни. Социальные причины явления заработка. Возникновение заработчанских песен, их тематика. Форма и ритмомелодика, лад, многоголосие, исполнение.

Русская лирическая протяжная песня. Характерные особенности текстов (обрывы слов, «срединный сцепляющий запев», огласовка). Характерные мелодические особенности (протяжные распевы, великий амбитус, свободный ритмический рисунок и др.)

Тема 6. Инструментальная музыка

Общая характеристика народной инструментальной музыки. Ее место и роль в народной культуре. Три разновидности народной инструментальной музыки (кобзарско-лирическое искусство, музыка к танцу, нетанцевальная музыка). Инструменты «любительские» (сопилка, дримба и др.) и ансамблевые (скрипка, цимбалы, бубен и т. д.). Их характеристика, функции, исполнительские приемы. Анализ танцевальной музыки по разновидности танцевальных форм (коломийковая, казачково-гопаковая группа). Нетанцевальная музыка (музыка «к слушанию» и музыка специального предназначения: пастушеская, сигнальная, народные инструментальные похоронные наигрыши).

Тема 7. Бытовой фольклор

Шуточные и сатирические песни. Юмор в народной песне. Средства юмора. Напев как средство юмористической образности. Роль формы и исполнения в шуточных песнях. Танцевальные песни, их общая характеристика. Песни к бытовым танцам и коломийкам; частушки, шумки, пританцовывания, песни из фольклора других стран. Развитие танцевальной песенности. Содержание танцевальных песен. Ритмика, форма, лад, исполнительство. Коломийки, частушки. Общие сведения о коломийке. Коломийки «к танцу» и «к пению». Музыкальные особенности. Форма коломийки в фольклоре. Частушка как жанр восточно - украинского региона, близкий по манере пения и исполнения к казачково-гопаковым песням.

Тема 6. Городской музыкальный фольклор. Народные романсы. Песни литературного происхождения

Песни-романсы и песни литературного происхождения. Возникновение в XVII-XVIII веках нового песенного стиля в городском фольклоре. Стилиевые отличия городских песен, их стихотворный слог, специфические особенности интонационно-мелодического состава, аккордово-гармоническая основа.

Хоровая и сольная традиции в городском фольклоре. Хоровые песни-канты, их тематика, особенности многоголосия. Примеры кантов. Анализ их стилистических особенностей.

Лирические городские песни-романсы как один из ведущих жанров городского фольклора, их тематика, стилистические особенности. Сольное исполнение песен-романсов и исполнение их с инструментальным сопровождением.

Песни литературного происхождения: песни Маруси Чурай, песни на тексты Г. Сковороды, И. Котляревского, В. Забилы, С. Руданского, Л. Глебова, М. Старицкого, Т. Шевченко.

Использование песен-романсов и песен литературного происхождения в творчестве композитора.

Тема 9. Художественные особенности более позднего фольклора

Периодизация трудовых и революционных песен. Актуализация смежных жанров песенного фольклора. Музыкально-стилевые особенности позднего «городского» фольклора и истоки их формирования: народные песни, канты, гомофонно-гармонический стиль. Песни каторги и ссылки, тюремный фольклор, Б. Асафьев про роль «Марсельезы» в формировании мелодики революционных песен. Комуфлированные песни, песни на мотивы бытовавших жанров.

Новейший фольклор 20 века. Стрелецкие песни. Исторические параллели: творчество французов времен Великой французской революции и творчество сечевых стрельцов (значительное место музыки в общественном движении, авторство, фольклоризация многих произведений). Содержание стрелецких песен, их жанровый диапазон (от трагедийности к шутке и танцу). Средства поэтики (стилизация стиха под фольклорный, использование силабо-тоники). Музыкальная характеристика (регулярная ритмика, моторика, кантилена,

мажоро-минор, гомофонно-гармоническое многоголосие, параллелизм образности текста и напева). Судьба стрелецких песен в советское время. Возрождение стрелецкой песни.