

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Расшифровка и анализ образцов
музыкального фольклора

Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»

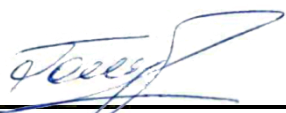
Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль
Национальные инструменты народов России

Уровень образования -
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

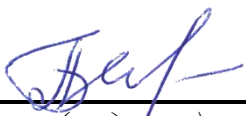
Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Л.М. Белогурова
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Белогурова Л.М., зав. кафедрой этномузыкологии, доцент

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины по выбору студентов «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» является формирование научных подходов и навыков практической работы с документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом, историческом, жанровом и диалектном многообразии.

Задачи дисциплины:

- приобретение практического опыта расшифровки экспедиционных и других документальных (аутентичных) звукозаписей народных песен и наигрышей, относящихся к различным жанрам и стилям;
- освоение методики анализа музыкально-поэтической формы народной песни с учетом ее функций в системе культурной традиции;
- наработка умения грамотно оформить нотацию с использованием принципов аналитического нотирования и применяя специальные этномузыкологические обозначения;
- приобретение навыков фонетической транскрипции вербальных диалектных текстов;
- развитие умения реализовать на практике теоретические знания, получаемые на теоретических профильных курсах;
- овладение современными технологиями расшифровки и фиксации исходного источника.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических,

	<p>этических идей, представляющих различные философские учения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
<p>ПК-6. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику проведения исследований в области музыкального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – определять задачи исследования в области профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком проведения исследований в области музыкального искусства под научным руководством.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины по выбору студентов составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5–6 семестров третьего года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	6	-
Аудиторные занятия		33		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Западнорусские лирические песни

Нотирование сольных образцов календарно приуроченных узкообъемных лирических песен западнорусских территорий. Анализ и слуховое освоение основных типов ладовых конструкций западной лирики. Навыки анализа мелодико-ритмических композиций лирических песен с цезурированными ритмическими композициями. Основные принципы расшифровки поэтических текстов в диалектном произношении. Получение опыта транскрипции многоканальных записей.

Тема 2. Календарно-обрядовые песни Западного региона

Нотирование календарно-обрядовых песен западнорусских традиций — псковской, смоленской, брянской. Монодийная и гетерофонная фактура в ансамблях небольшого состава. Транскрипция многоканальных записей и анализ полученных партитурных нотаций. Основные структурные типы — ритмические и звуковысотные — календарных песен западнорусских территорий.

Тема 3. Свадебно-обрядовые песни русского Запада и Северо-Запада

Нотирование напевов и расшифровка текстов свадебных напевов западных и северо-западных традиций. Сравнительный анализ гетерофонной фактуры в сводных (одноканальных) и партитурных (многоканальных) нотациях. Основные ритмические типы (преимущественно цезурированные, реже — сегментированные) и ладово-мелодические формы свадебных песен традиций смоленской, Псковской, Брянской областей, юго-западных районов Курской области.

Тема 4. Западнорусские хороводные песни и лирические песни позднего стилевого слоя

Нотирование напевов и расшифровка текстов хороводных песен русских западных, юго-западных традиций, бассейна Оки. Особенности их ритмической и звуковысотной организации. Неприуроченные лирические песни позднего стилевого слоя: специфика их ладово-мелодического строя (широкообъемные ладовые структуры с чертами гомофонно-гармонического стиля) и многоголосной фактуры (функциональное двухголосие).

Тема 5. Севернорусские плачи

Нотирование напевов и расшифровка текстов севернорусских свадебных и похоронных причитаний стабильной структуры. Сольные и групповые свадебные

голошения. Стиховые формы с тоническим стихом, аналитическая нотация напевов с неравномерно-сегментированными ритмическими периодами. Севернорусские диалекты и их фонетическая транскрипция.

Тема 6. Свадебные песни Русского Севера

Нотирование напевов и расшифровка текстов севернорусских свадебных песен. Основные структурные типы свадебных песен севернорусских традиций (Вологодской, Архангельской, Костромской и др. областей): с неравномерно сегментированными и равномерно сегментированными музыкально-ритмическими периодами. Особенности ладово-мелодической организации и фактурного воплощения. Одно- и многоканальные транскрипции.

Тема 7. Севернорусские протяжные песни

Нотирование напевов и расшифровка поэтических текстов севернорусских лирических песен со вторичными мелодико-ритмическими композициями — протяжных песен. Аналитическая их транскрипция. Партитурные нотации как результат нотирования многоканальных записей. Вариантная гетерофония в однорегистровом и двухрегистровом воплощении. Особые акустические строи лирических песен ряда севернорусских традиций.

Тема 8. Южнорусские лирические песни

Нотирование напевов и расшифровка лирических (протяжных) песен южнорусского региона, преимущественно в многоканальных записях. Характерно региональные формы ладово-мелодической организации и многоголосной фактуры.

Тема 9. Свадебные и хороводные песни южнорусского региона

Нотирование напевов и расшифровка свадебных и хороводных песен южнорусских традиций. Анализ их ритмических типов и соответствующая аналитическая графика. Особые акустические строи южнорусских песен: ангемитонные, целотоновая диатоника, нестабильные акустические образования. Моно- и многоканальные партитурные нотации.

Тема 10. Образцы жанров мобильной ритмической организации.

Нотирование напевов и расшифровка текстов западно- и южнорусских плачей (свадебных и похоронных), восточнополесских и южнорусских колыбельных. Специфика их аналитической транскрипции.

Тема 11. Духовные стихи и напевы церковных песнопений

Нотирование напевов и расшифровка вербальных текстов напевов духовных стихов и церковных песнопений из разных региональных традиций. Анализ особенностей их ладово-мелодического и ритмического строя, претворение традиций обиходного пения в народных версиях церковных песнопений.

Тема 12. Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки

Расшифровка наигрышей, исполняемых на различных народных инструментах, отражение в нотировке специфических игровых приемов. Расшифровка форм вокально-инструментального фольклора. Особенности нотации образцов инструментальной музыки.

Тема 13. Подготовка музыкально-этнографических материалов к публикации

Критерии отбора материала для публикации с учетом различных типов изданий:

- специальные этномузыкологические исследования;
- песенные сборники, предназначенные для художественно-творческих форм использования;
- методические издания;
- сборники для детей;
- издания для массового круга читателей.

Принципы группировки образцов музыкального фольклора в сборниках. Составление макета сборника. Составление указателей различного типа.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля являются контрольные занятия. Формой промежуточного контроля являются зачеты в 3 и 5 семестрах, которые проходят в форме представления подборок выполненных расшифровок, а также экзамен в 7 семестре, на который студент представляет подготовленный им сборник образцов музыкального фольклора, составленный по определенному принципу и имеющий четкую направленность на конкретную пользовательскую аудиторию.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент бакалавриата обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

- 1) Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
- 2) Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05367-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A363-6043AF608CD7.

б) дополнительная литература:

- 1) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.
- 2) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. — Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 178 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72098>.
- 3) Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных статей. Вып. 3 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 235 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79358>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио- и видеоаппаратурой, компьютером, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

«Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» — исключительно практическая дисциплина, нацеленная на выработку определенных профессиональных умений и навыков. Курс строится как индивидуальные занятия студента с педагогом, на которых студент демонстрирует результаты самостоятельной домашней работы. Наиболее проблемные темы курса (в особенности на начальном этапе), а также сложные для каждого конкретного студента темы прорабатываются непосредственно в процессе занятий с преподавателем. На протяжении всего курса студенты работают исключительно с аутентичными — подлинными документальными образцами народной музыкальной культуры.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов предполагает несколько взаимосвязанных этапов: 1) нотирование предложенного педагогом образца; 2) расшифровку поэтического текста, 3) аналитическое осмысление материала. Для самостоятельной домашней работы студентам предлагаются записи музыкально-фольклорных образцов, выполненные в электронных форматах. Не исключается прослушивание звучащих материалов с помощью современных компьютерных программ типа Transcribe.v7.20, которые позволяют прослушивать в замедленных темпах, воспроизводить запись отдельными и сколь угодно мелкими сегментами. Использование таких программ повышает качество и детализированность нотации.

3. Материалы по реализации контроля

Материалом по реализации контроля служат опубликованные аудиозаписи (вариант: видеофайлы), представляющие различные жанры музыкального фольклора из различных музыкальных традиций разных регионов России, а также экспедиционные материалы из коллекции учебного заведения. Огромное значение имеют собственные экспедиционные записи, зафиксированные студентами во время предшествующей полевой музыкально-этнографической практики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Предмет «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» занимает важное место в ряду специальных этномузыкологических дисциплин. Он тесно связан с такими предметами, как «Фольклорный ансамбль», «Теория музыкального фольклора»,

«Народное музыкальное творчество», «Обработка и систематизация фольклорно-этнографических материалов», «Спецкласс», с фольклорно-этнографической практикой. Его специфика заключается в исключительной практической направленности курса на выработку необходимых профессиональных навыков этномузыколога. Индивидуальная форма занятий позволяет максимально учитывать персональные особенности студента, степень его подготовленности к осуществлению профессиональной деятельности, оперативно выявить его слабые, проблемные стороны и нацелить работу на разрешение существующих профессиональных недостатков. Главное внимание уделяется развитию слуховых навыков — ритмического, ладового, мелодического и гармонического слуха. При этом используемые на занятиях методики не дублируют те, которые существуют в курсе сольфеджио или гармонии, но являются специфическими. Они соответствуют изучаемому музыкальному материалу, главная особенность которого заключается в главенстве типологических, модельных качеств над индивидуальными и единичными. Развитие умения слышать в первую очередь как раз типологические черты музыкально-фольклорного материала и является первоочередной задачей курса.

Материал для расшифровок подбирается по принципу от простого — к сложному: от преобладания сольных образцов, через освоение методики расшифровки многоканальных записей и создания партитурных нотаций — к различным многоголосным формам, как мелодической природы (гетерофония), так и гармонического (с решающей ролью вертикальных созвучий) склада. Продолжительность каждого этапа варьируется в зависимости от возможностей и прогресса каждого студента.

Одновременно курс учитывает жанровую и региональную систему русской музыкально-фольклорной традиции: каждый этап курса (ориентировочно — семестр) предполагает подробное изучение, достаточно длительное погружение в конкретный жанр определенной региональной (локальной традиции). Таким образом, последовательно сменяют друг друга различные жанровые пласты Западного, Северного и Южнорусского регионов. При этом не обязательно соблюдение «хронологической» последовательности материала: например, на начальном этапе рекомендуется большее внимание уделить сравнительно позднему жанру западнорусских традиций — лирическим песням, и лишь потом обратиться к изучению обрядового фольклора.

Огромную роль в курсе играет дидактическое обеспечение занятий — наличие необходимого фонда музыкально-фольклорных образцов из разных регионов России. Следует максимально включать в работу материал, записанный студентами во время собственной музыкально-этнографической практики, что значительно повышает мотивацию как собирательской, так и исследовательской работы.