

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

Рабочая программа дисциплины
**Расшифровка и анализ нотаций народных
песен**

Основная профессиональная образовательная программа
«Сольное народное пение»

Направление подготовки
53.04.03 Искусство народного пения

Профиль
Сольное народное пение

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

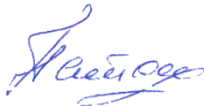

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.В. Медведева

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Патошина А.Ю. - кандидат педагогических наук, декан факультета фольклорного искусства и продюсерства РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Расшифровка и анализ нотаций народно-песенных песен» является формирование навыков и умений расшифровки и анализа аудиозаписей народных песен, развитие музыкального слуха студентов на основе освоения специфики звучания произведений традиционного народно-песенного творчества.

Задачи дисциплины:

- овладение методами расшифровки записей народно-песенных образцов;
- формирование навыков и умений анализа строения музыкально-поэтических текстов и исполнительской специфики звучания народных песен;
- расширение музыкально-слухового опыта студентов на основе изучения народных песен разных регионально-певческих стилей.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> — различные исторические типы культур;
	<i>Уметь:</i> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
	<i>Владеть:</i> — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> — современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
	<i>Уметь:</i> — применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> — навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
ПКО-2 Способен овладевать разнообразными по региональной стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную	<i>Знать:</i> — специфику различных региональных народно-певческих стилей, авторских сочинений и обработок для певцов-солистов;

интерпретацию музыкальных произведений	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики фольклорных произведений и авторских сочинений народно-певческой стилистики;
ПК-1. Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<i>Знать:</i> – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции;
	<i>Владеть:</i> – методами музыкально-теоретического и исполнительского анализа;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение 3-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	2,3	-
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Контактная работа	Самостоятельная работа студентов
			Индивидуальные занятия	
1.	Основные этапы работы над осуществлением нотаций народных песен	72	32	39
2.	Анализ расшифровок записей народных песен	72	34	39

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Основные этапы работы над осуществлением нотаций народных песен	<p>Тема 1. Порядок работы над расшифровкой музыкальной партитуры народной песни Основные этапы работы по расшифровке музыкального текста песни. Прослушивание песни целиком. Определение высоты опорного тона, пульсирующей доли, границ песенной строфы. Проставление ключевых знаков. Выбор нормативно звучащей строфы, нотирование ее фрагмента, доступного для запоминания, расшифровка всей строфы целиком. Расстановка тактовых черт на основе выявления закономерностей соотношения ритма стиха и напева. Нотация и тактирование не менее трех музыкально-поэтических строф. Фиксация вариантов ритмического и мелодического варьирования напева. Правила определения метронома. Особые обозначения в нотной записи народных песен.</p> <p>Тема 2. Запись поэтического текста народной песни Фиксация песенного текста на основе выявления строения его строфы. Правила подтекстовки поэтических текстов в нотациях. Координация нотных знаков со слогами и словами поэтического текста. Их группировка с помощью лиг на основе соблюдения правил вокальной группировки. Местоположение дефиса и тире, оформление огласовок, вставных гласных, слогов и словообрывов. Обозначение повторяющихся строк текста, которые можно не выписывать отдельно. Случаи литературной адаптации аутентичных песенных текстов. Отражение в поэтическом тексте особенностей местного диалекта.</p> <p>Тема 3. Оформление расшифровок записей народных песен Оформление расшифровок, отвечающее требованиям современной музыкальной фольклористики: графическое написание напевов соответственно музыкально-стиховой организации; расстановка тактовых черт во взаимосвязи стиха и напева. Запись строфического деления поэтического текста с учётом словообрывов, вставных слов, местного диалекта. Оформление паспорта песни.</p>
2.	Анализ расшифровок записей народных песен	<p>Тема 1. Анализ форм с цезурированными музыкально-ритмическими периодами. Формы с цезурированными музыкально-ритмическими периодами. Признаки песенной силлабики – наличие одной или двух цезур, имеющих постоянное место. Основные формы ритмизации слоговых групп в двоичной и троичной системах счисления. Цезурированные формы стабильной структуры и цезурированные формы нестабильной организации.</p>

		<p>Тема 2. Анализ форм с сегментированными музыкально-ритмическими периодами.</p> <p>Опора сегментированных музыкально-ритмических периодов на тонический (акцентный). Три сегмента в двухударных тонических стихах: анакруза (начальный сегмент), центральный сегмент, клаузула (концевой сегмент). Неравномерно сегментированные напевы с мобильными параметрами формы. Равномерно сегментированные напевы.</p> <p>Тема 3. Анализ форм со стопной сегментацией и форм протяжных песен.</p> <p>Музыкально-ритмические формы со стопной сегментацией как позднее явление традиции городского бытового музицирования. Стопная сегментация в стихе и напеве и её отличие от традиционных народных форм сегментации. Значение стиха расширенной структуры в форме протяжной песни. Выявление чистого стиха и его значение для анализа форм со стопной сегментацией.</p> <p>Тема 4. Анализ звуковысотной организации народных песен.</p> <p>Ладовое строение русских народных песен. Типы многоголосия: гетерофония, функциональное двухголосие, функциональное трехголосие. Строение мелодики народных песен разных жанров и региональных стилей. Исполнительские особенности звучания народных песен.</p>
--	--	--

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является **контрольный урок**, к которому студент готовит реферат. Реферат должен быть представлен в напечатанном виде, объем - не менее 10 страниц (шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал – полуторный). Для написания реферата необходимо составить план, раскрывающий основные аспекты избранной темы. Реферат должен быть снабжен списком литературы.

Примерные темы рефератов:

1. Основные этапы работы по осуществлению нотаций народно-песенных образцов.
2. Типы народного многоголосия.
3. Лады народной музыки.
4. Исполнительские особенности звучания народных песен разных регионально-стилевых традиций.
5. Типы стиха русских народных песен.
6. Мелодическое строение народно-песенных напевов.
7. Специальные обозначения в нотациях народных песен.
8. Особенности работы над расшифровкой многоголосных песен.

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета и экзамена.

К **зачету** студент должен выполнить 5 образцов расшифровок записей народных песен и аннотаций к ним. В расшифровке должны быть точно зафиксированы музыкальная и поэтическая составляющие народной песни, ее оформление должно соответствовать современным правилам аналитической нотации. Аннотации должны включать в себя

анализ музыкально-поэтического строения и исполнительских особенностей звучания расшифрованных песен.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены 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

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

а) основная 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>

б) дополнительная литература

- 1) Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. М. Соколов, В. П. Аникин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01755-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E490CF69-0156-4E48-86F1-FE8D3A0F3EF7.
- 2) Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. М. Соколов, В. П. Аникин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 282 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01801-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5B23CCDE-A060-4245-9402-2EF58984CFF3.
3. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00916-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72.

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).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

При освоении практического курса «Расшифровка и анализ нотаций народных песен» ставится задача развития аналитических качеств музыкального слуха магистра, позволяющих фиксировать в нотной записи различные особенности исполнительского процесса подлинных носителей фольклора. При этом особое внимание уделяется нотной графике с соблюдением как общепринятых так и специфических особенностей нотирования звучащего материала (микроальтерация, ритмические и темповые отклонения, различные исполнительские приёмы).

Основополагающее значение в применении образовательных технологий имеет опора на музыкальную память и слуховые представления, формирование которых в процессе постоянного прослушивания и анализа звучащего материала народно-песенных образцов.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении материала, изучаемого на лекционных занятиях, а также в расширении знаний в области теории и истории отечественной и зарубежной фольклористики.

В самостоятельную работу по расшифровке и анализу нотаций непосредственно входит расшифровка различных песенных образцов.

3. Материалы по реализации контроля

К **зачету** студент должен выполнить 5 образцов расшифровок записей народных песен и аннотаций к ним. В расшифровке должны быть точно зафиксированы музыкальная и поэтическая составляющие народной песни, ее оформление должно соответствовать современным правилам аналитической нотации. Аннотации должны включать в себя анализ музыкально-поэтического строения и исполнительских особенностей звучания расшифрованных песен.

К **экзамену** студент должен представить сброшюрованный сборник из 15 расшифровок народных песен с аннотациями к ним, а также комментариями, включающими в себя паспортные данные песен и перечень их названий в алфавитном порядке. К сборнику должен быть приложен диск с аудиозаписями нотированных песен.

Примерные темы рефератов

1. Основные этапы работы по осуществлению нотаций народно-песенных образцов.
2. Типы народного многоголосия.
3. Лады народной музыки.
4. Исполнительские особенности звучания народных песен разных регионально-стилевых традиций.

5. Типы стиха русских народных песен.
6. Мелодическое строение народно-песенных напевов.
7. Специальные обозначения в нотациях народных песен.
8. Особенности работы над расшифровкой многоголосных песен.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс «Расшифровка и анализ нотаций народных песен» основывается на мелкогрупповой форме обучения студентов в классе, а также их самостоятельной работы во внеаудиторное время. Успешность освоения данного курса во многом зависит от активности и личной заинтересованности студентов в самостоятельных занятиях по осуществлению нотаций народных песен. Поэтому одной из важных задач преподавателя является формирование мотивационных стремлений студентов к глубокому изучению произведений традиционной музыкальной культуры, расширению их музыкально-слухового опыта в области традиционного народно-песенного исполнительства, прочному освоению методов работы со звучащим музыкальным материалом. Окончательной задачей обучения является достижения студентами такого уровня развития знаний, умений и навыков, который позволит им самостоятельно справляться с расшифровкой народных песен.