

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

Рабочая программа дисциплины
Фольклорные традиции различных этносов

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.

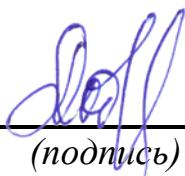
(подпись)

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., декан факультета фольклорного искусства и продюсерства
РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Фольклорные традиции различных этносов» является формирование знаний в области собирания и изучения музыкального фольклора, жанровых систем, музыкально-поэтического языка и исполнительских особенностей звучания народной музыки различных этносов России и мира.

Задачи дисциплины:

- изучение истории собирания, изучения и пропаганды традиционной музыки народов России и мира;
- освоение знаний в области народно-песенного и инструментального творчества различных этносов;
- расширение общего кругозора и музыкально-слуховых представлений студентов в области традиционной музыки.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.
	<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> - специфику музыки как вида искусства – основные характеристики нетиповых архитектурных структур
	<i>Уметь:</i> - применять методы научного исследования явлений музыкального искусства
	<i>Владеть:</i> - профессиональной терминологией
ПКО-1. Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста-солиста	<i>Знать:</i> –вокальный репертуар для народных голосов;

	<ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основополагающие принципы школы народного пения; - особенности исполнения, характерные для разных региональных народно-певческих стилей; – методическую литературу по народно-певческому искусству; – основы актерского мастерства и сценической подготовки; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных по стилистике народно-песенных и авторских произведений; – соотносить приемы мимики и жеста с жанровым, стилевым и художественно-образным строем исполняемого произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – речевым и интонационно-выразительным исполнением музыкальных произведений; – профессиональной терминологией в области народно-певческого искусства.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразными по региональной стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных региональных народно-певческих стилей, авторских сочинений и обработок для певцов-солистов; – разнообразный по стилю репертуар для разных исполнительских форм в профессиональном и учебном народно-певческом исполнительстве; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений современных отечественных композиторов для сольного и ансамблевого исполнения; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара в области профессионального сольного народно-певческого исполнительства; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам народно-певческого исполнительства;

	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – представлениями об особенностях эстетики и поэтики фольклорных произведений и авторских сочинений народно-певческой стилистики; – навыками слухового контроля звучания певческого голоса; – репертуаром, представляющим различные региональные народно-певческие стили и жанры; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (мелкогрупповые занятия) и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина «Фольклорные традиции различных этносов» изучается в течение двух семестров – 2 и 3 первого и второго года обучения.

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

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Народная музыка как часть традиционной культуры этносов России и мира

Фольклор как базовый пласт музыкальной культуры разных народов. Фольклорная музыка и ее связь с традиционным мировоззрением народов в разные исторические эпохи. Народная песня и инструментальная музыка в системе основных трудовых занятий, обрядов и обычаев. Произведения музыкального фольклора как отражение исторической судьбы и особенностей характера каждого народа. Взаимосвязь народной музыки с религиозными представлениями и культовой музыкой.

Тема 2. Собираение и изучение традиционной музыки народов России и мира

Ранние теории музыкального фольклора: Иоганн Готфрид Гердер, Якоб Гримм. Изучение народной музыки европейских стран в XIX - начале XX столетий. Исследования Джеймса Чайлда, Сесила Шарпа, Белы Бартока, Золтана Кодая и др. Значение использования нотной, фонографической, магнитофонной и видео записи для исследования народной музыки.

Труды по фольклору разных народов в XX - начале XXI столетий: Карл Штумпф, Эрих Мориц фон Хорнбостель, К. Закс, Александер Дл. Эллис, Джесс Уолтер Фьюкс, Алан Ломэкс, Франц Боас, Константин Брэилоу и др.

Состояние фольклорных традиций народов России и мира в наши дни. Значение СМИ и звукозаписывающей техники для сохранения народной музыки. Интернет как средство пропаганды фольклора. Международные фестивали народной музыки.

Тема 3. Классификация музыкального фольклора различных этносов России и мира

Региональная классификация народной музыки (теории А. Ломакса, Л. Пиккена и др). Универсальные закономерности и специфика музыкального фольклора разных этносов. Типологические признаки фольклорной музыки. Специфика музыкального языка народных песен и инструментальной музыки. Основные этапы эволюции музыкального фольклора (древнейшая эпоха, средневековье, современная (новая и новейшая) эпоха). Жанрово-стилистическая периодизация народной музыки.

Тема 4. Народная музыка европейских стран

Народная музыка Англии, Шотландии и Ирландии. Жанры английских, шотландских и ирландских народных песен, особенности их музыкального и поэтического языка. Собираение и пропаганда традиционной музыки в Великобритании в XX столетии – передачи на радио и телевидении, деятельность Общества народного танца и песни и народных клубов. Фестивали народной музыки.

Древний и раннесредневековый общескандинавский эпос. Жанры скандинавского песенного фольклора. Песенная импровизация – саамская йойка. Танцевальная музыка и традиционные музыкальные инструменты.

Музыкальный фольклор Германии в эпоху средневековья. Первые собрания немецких народных песен XV – XVI столетий. Традиционные песенные жанры. Старинные немецкие танцы.

Традиционная балканская музыка. Народные песни и танцы болгар, сербов, словенцев, македонцев, албанцев и черногорцев. Музыкальные традиции Греции и Кипра.

Традиционная музыкальная культура Венгрии. Музыкально-поэтический фольклор чехов и словаков. Польская народная музыка.

Песенное и инструментальное творчество Италии. Испанский фольклор. Французские народные песни и танцевальная музыка.

Тема 5. Народная музыка Индии, Японии и Китая

Индийская народная музыка. Классификация стилей народной музыки Индии: музыка регионов Уттар Прадеш, Раджастан, Пенджаб, Бенгалия и Кашмира. Традиционные музыкальные инструменты: ситар, сарод, танпура, бансури, табла, гхатам, джалтаранг, манджира и др. Индийский танец. Особенности музыкального языка и исполнительского стиля индийской музыки.

Роль музыки в торжествах и религиозных церемониях в Японии. Песни, относящиеся к разным видам труда. Особенности языка традиционной музыки японцев. Музыкальные инструменты Японии: тайко, гонги, бронзовые колокола, самизен, кото, фуэ. Народные танцы Японии.

Традиционная музыка Китая. Традиционные песни, танцевальная музыка, музыка песенных сказов, инструментальная музыка. Сборник народных песен «Шицзин». Характерные черты древнекитайской народной музыки.

Тема 5. Народная музыка народов Африки

Традиционная африканская музыка. Деление музыкальной культуры Африки на четыре области (восточная, центральная, западная и южная). Музыкальные жанры:

приуроченные (сопровождают различные виды труда, обряды, пляски, определенные празднества) и неприуроченные (исполняемые при любых обстоятельствах (любовные, сатирические, шуточные песни и пляски для развлечения). Жанровые и стилевые особенности африканской музыки (музыкальная речитация, полиметрия и полиритмия, формы многоголосия, закономерности ладотональных принципов формообразования традиционной музыки, динамика тембровой окраски звука). Традиционные африканские инструменты: ударные, струнные и духовые. Язык африканских барабанов.

Тема 6. Народная музыка американского континента

Традиционная музыка народов Америки. Музыка индейцев. Изучение музыки племен индейцев в середине XIX столетия. Влияние европейцев на культуру индейцев Мексики и стран Латинской Америки. Индейская музыка ритуалов и развлечений. Сюжеты и музыкальное строение традиционных песен индейцев. Народные инструменты: барабаны, погремушки, бубны, колокола, флейта, свисток, свирель.

Французские и английские корни народной музыки Канады. Жанры канадских народных песен. Традиционные танцы и музыкальные инструменты.

Музыка Южной Америки и Карибского региона. Народная музыка метисов (испанское и африканское влияние).

Музыкальная культура белых переселенцев США. Сохранение традиций прежних мест проживания. Записи народной музыки на разных языках. Песни лесорубов и моряков. Ковбойские баллады Дикого Запада. Духовная музыка (псалмы, гимны, спиричуэлс). Музыка кантри. Музыкальные инструменты (банджо, гитара, губная гармошка).

Тема 7. Народная музыка коренного населения Австралии

Музыка австралийских аборигенов. Народные музыкальные инструменты (диджериду, хлопушки, погремушки, барабаны, чуринги и др.). Песни обрядовые, бытовые, эпические. Традиционные музыкальные стили: банггул, вэнгга, кун-боррк, плач о смерти, песни об истории племени, музыка «линии песен». Корробори – ночное исполнение песен и танцев мужчинами.

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 Times New Roman, 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. Б. Барток – исследователь венгерской народной музыки
2. Фестивали фольклорной музыки в Чехии
3. Сюжеты и музыкальный язык английских баллад
4. Эпос Исландии
5. Испанское фламенко
6. Народные песни и танцы Греции
7. Религиозные верования индусов и их влияние на традиционную музыку
8. Роль национальной музыки в праздниках Японии
9. Традиционная инструментальная музыка Китая
10. Барабанная музыка африканских племен
11. Духовная музыка афроамериканского населения США
12. Духовые инструменты австралийских аборигенов

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета.

Примерный перечень вопросов к зачёту:

- 1) Теории музыкального фольклора в XIX столетии
- 2) СобираТЕЛЬская деятельность Алана Ломэкса
- 3) Фестивали народной музыки в странах Западной Европы
- 4) Английские и шотландские баллады
- 5) Финский песенный фольклор
- 6) Вокальная музыка разных провинций Испании
- 7) Немецкие хороводные песни
- 8) Общая характеристика балканского фольклора
- 9) Особенности музыкально-поэтического строения венгерских народных песен
- 10) Народные песни Франции
- 11) Инструментальные традиции итальянских провинций
- 12) Вокальная музыка индусов и ее исполнительские особенности
- 13) Традиционные инструменты и инструментальная музыка Японии
- 14) Песни сельских праздников Китая
- 15) Музыкальная культура африканского континента
- 16) Стилиевые особенности африканской музыки
- 17) Музыка индейских племен Северной Америки
- 18) Традиционные песни афроамериканцев
- 19) Песни и танцы европейских переселенцев США
- 20) Особенности национальной музыкальной культуры Южной Америки и Карибского региона
- 21) Традиционные песенные стили австралийских аборигенов
- 22) Инструментальная музыка коренного населения Австралии

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. Баглай. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101607>
2. История народно-певческого исполнительства: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/68477>.

б) Дополнительная литература

1. Палилей, А.В. Этнография и танцевальный фольклор народов России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Палилей. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/105251>
2. 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
3. Палилей А. Этнография и танцевальный фольклор народов России [Электронный ресурс]. — Кемерово, 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/105251>.

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

Дисциплина «Фольклорные традиции различных этносов» направлена на овладение фундаментальными знаниями в области народной музыки различных этносов, расширению их музыкально-слухового опыта и круга научно-исследовательских интересов.

Для успешного освоения курса «Фольклорные традиции различных этносов» студентам необходимо обратиться к изучению различных источников: научной литературе по музыкальному фольклору народов мира, песенным сборникам, иллюстрациям, аудио- и видеозаписям народных песен и инструментальной музыки.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа является важнейшей формой учебного процесса, выполняемой студентом во внеаудиторное время по заданию преподавателя. Самостоятельная работа развивает способности и умения студента получать знания из различных источников, систематизировать их и давать оценку полученной информации.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Фольклорные традиции различных этносов» включает в себя записывание и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая различные информационные образовательные ресурсы.

В процессе изучения курса к контрольному уроку каждый студент представляет написанный им реферат, составленный по определенному плану и включающий в себя список использованной литературы. Содержание реферата должно глубоко раскрывать избранную тему.

3. Материалы по реализации контроля

Билеты к зачету

Билет № 1

1. Музыкальный фольклор Германии
2. Основные этапы эволюции музыкального фольклора

Билет № 2

1. Традиционная музыка Индии
2. СобираТЕЛЬСкая деятельность Белы Бартока

Билет № 3

1. Традиционные музыкальные инструменты африканского континента
2. Английские и шотландские баллады

Билет № 4

1. Музыкальная культура Японии
 2. Научные труды Карла Штумпфа
- Билет № 5
1. Народные песни Франции
 2. Музыкально-стилевые черты китайской народной музыки
- Билет № 6
1. Народная музыка Финляндии
 2. Музыкальные инструменты австралийских аборигенов
- Билет № 7
1. Фестивали народной музыки в европейских странах
 2. Музыка индейских племен Северной Америки
- Билет № 8
1. Испанская народная музыка
 2. Музыка индейцев Северной Америки
- Билет № 9
1. Народные песни и танцы болгар
 2. Музыкальная культура белых переселенцев США
- Билет № 10
1. Народные песни и танцы венгров
 2. Жанровые и стиливые особенности африканской музыки
- Билет № 11
1. Музыкальные традиции Греции и Кипра
 2. Музыка Южной Америки и Карибского региона
- Билет № 12
1. Исландский эпос
 2. Песни аборигенов Австралии
- Билет № 13
1. Чешские народные песни и танцы
 2. Духовная музыка афроамериканского населения США
- Билет № 14
1. Итальянские народные песни
 2. Народные инструменты Японии и Китая

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Учебный курс «Фольклорные традиции различных этносов» изучается студентами магистратуры в течение третьего и четвертого семестров. В конце четвертого семестра сдается зачет.

Учебная дисциплина «Фольклорные традиции различных этносов» направлена на ознакомление студентов с традиционной музыкальной культурой народов мира.

Содержание первых трех тем курса раскрывает общие вопросы, связанные с ролью традиционного мировоззрения, географических и ландшафтных факторов, типа хозяйства в формировании и функционировании музыкальной культуры разных народов. В начале курса студенты также изучают историю собирания и изучения народной музыки в разных странах, универсальные закономерности и специфику музыкального фольклора разных народов, историю развития песенных и инструментальных жанров.

Следующие темы посвящены подробному изучению фольклорной музыки народов Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки и Австралии.

В ходе подготовки к лекционным занятиям преподавателю необходимо изучить соответствующую научную литературу, подобрать фотографии, аудио и видео материалы, иллюстрирующие лекционный материал.

Текущая проверка знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплины, основывается на методах повседневного наблюдения за работой студентов, устного опроса, проверки рефератов.