

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

Рабочая программа дисциплины
**Каталогизация музыкально-фольклорных
произведений**

Основная профессиональная образовательная программа
«Этномузыкология»

Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Этномузыкология

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

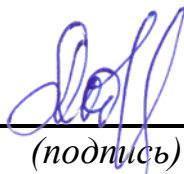
(подпись)

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)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Л.М. Белогурова

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Енговатова М. А., профессор кафедры этномузыкологии РАМ им. Гнесиных

І. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Каталогизация музыкально-фольклорных произведений» является формирование научных подходов и навыков практической работы с документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом, историческом, жанровом и диалектном многообразии и создание фактологической базы этномузыкологического исследования.

Задачи дисциплины:

- подготовить магистранта к самостоятельной работе по организации и учету фондовых коллекций;
- научить магистранта многопрофильной систематизации экспедиционных материалов;
- привить магистранту на основе принципов научной классификации явлений фольклора практические навыки систематизации и обработки документальных фольклорно-этнографических материалов;
- обучить основополагающим правилам хранения материалов, методам работы с базами данных

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-9 Способен осуществлять фондовое (архивное) хранение фольклорно-этнографических материалов на основе фиксации, научной атрибуции и документирования данных по объектам нематериального культурного наследия народов России и зарубежных стран	<i>Знать:</i> - источники изучения традиций народной музыкальной культуры; основные фонды фольклорно-этнографических материалов; публикации; - принципы организации фондовых коллекций, составления учетной документации (реестров, каталогов, указателей и др.)
	<i>Уметь:</i> - выполнить документирование материалов фондовых коллекций; составить реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-этнографических материалов; - провести текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку достоверности различных видов источников по музыкальному фольклору.
	<i>Владеть:</i> - современными информационными технологиями обработки данных; - методами составления учетной документации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 2 и 3 семестров первого и второго годов обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108		3
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Задачи и цели каталогизации музыкального фольклора

Задачи и цели работы по систематизации и каталогизации объектов музыкального фольклора определяются необходимостью упорядочивания хранящихся объектов нематериального культурного наследия, а также являются предпосылкой научной деятельности этномузыкологов и специалистов иного профиля в области фольклористики. Для успешного осуществления каталогизации необходимо различение объекта каталогизации в широком смысле слова и на уровне единичного факта. А также различение уровней мышления и живого звучания. Основой систематизации является моделирование с позиций структурно-типологического анализа. При этом учитывается оппозиция основных компонентов фольклорных текстов – поэзии, музыки и танца. При каталогизации опубликованных образцов необходим их критический анализ. В перспективе видится создание системы каталогов, необходимых для осуществления совместной деятельности представителей разных национальных и региональных коллективов этномузыкологов.

Тема 2. Виды каталогов музыкального фольклора, их специфика

Опыты каталогизации и систематизации песенного фольклора европейских традиционных культур в XX веке. Систематика инструментов Э. Хорнбостеля и К. Закса как образец первой системной структурно-типологической классификации. Западноевропейские каталоги О. Коллера и И. Крона, Б. Бартока и З. Кодая и др. Отечественные инципитные каталоги В.Л. Гошовского (Львов), Я. Чюрлионите и Г. Четаускайте (Вильнюс), каталог МЭЦ им. Е.В. Гиппиуса РАМ им. Гнесиных, филологический каталог ФК СК РСФСР. Е.В. Гиппиус о стратегии систематики и каталогизации, его статья «Общетеоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий». Региональные каталоги (Санкт-Петербург, Воронеж и др.). Аналитическая карта как основной компонент каталога. Виды каталожных карт. Карта, разработанная гнесинскими этномузыкологами.

Тема 3. Паспортизация экспедиционных и других документальных записей

Паспортные сведения должны содержать исчерпывающую информацию по следующим пунктам:

- дата записи (число, месяц, год)

- место записи — указываются область, район, административно-территориальная единица (волость / сельский совет / сельский округ / сельская администрация), населенный пункт
- сведения об исполнителях — фамилия, имя и отчество (полностью), год рождения, откуда исполнитель родом; по необходимости — образование, национальность
- состав экспедиционной группы.

Важность и необходимость точных сведений для реализации возможности дальнейшего включения в сферу научных изысканий и для проведения картографирования фольклорных явлений.

Понятие о местных, узколокальных традициях, зонах распространения тех или иных фольклорно-этнографических явлений. Без точных географических привязок представление о собранном материале может быть расплывчатым, аналитические выводы будут затруднены или сделаны неверно.

Анализ примеров фиксации паспортных сведений (от публикаций XIX века до современных изданий, а также по материалам имеющихся фондовых коллекций).

Тема 4. Составление реестров аудио- и видеоматериалов

Содержание записи должно отвечать следующим требованиям:

- две строфы поэтического текста на местном диалекте (при необходимости — указание на сюжет);
- жанровая атрибуция записанного текста (научная, а также записанная со слов исполнителей);
- указания на обстоятельства исполнения, приуроченность песни;
- по возможности — краткие типологические характеристики (поэтический текст, музыкальная форма);
- изложение в обобщенной форме содержания комментариев, бесед с исполнителями;
- четкие указания на то, кто конкретно участвует в исполнении той или иной песни, кто именно из исполнителей является ведущим; обозначение различных функций участников ансамбля;
- при паспортизации сведений по инструментальной музыке — подробные сведения об инструменте, приемах игры, связях с песенными и хореографическими формами;
- система отсылок к параллельным видеозаписям, при необходимости — к рукописному фонду (полевым дневникам и др. материалам);
- в реестр видеозаписи включаются те же данные, но с добавлением сведений для идентификации исполнителей (по порядку расположения перед камерой, по описанию одежды и т. п.).

Практические занятия — прослушивание экспедиционных аудиозаписей, просмотр видеозаписей с рекомендациями по составлению реестров.

Тема 5. Региональная специфика музыкального фольклора, ее фиксация в каталоге

Локальная природа фольклора. Наличие в русской песенности системы региональных традиций. Традиции раннего (первичного) и позднего (вторичного) формирования. Три музыкально-диалектных региона европейской части русской этнической территории. Западный регион: северо-западный (Поозерье) и юго-западный (Днепр, Десна). Южный регион — четыре основных группы традиций: территории коренного поселения славян (бывш. Новгород-Северское княжество), окский регион, традиции территории «дикого поля», восточный регион южных стилей. Особое положение казачьих традиций. Северный регион: северо-восточный субрегион (новгородского заселения) и юго-западный (ростово-суздальской колонизации).

Специфика жанровой системы в каждом из регионов, ее централизующий компонент, особенности этнографического контекста, строения напевов.

Тема 6. Жанровая атрибуция образцов музыкального фольклора

Специфика жанровой системы в крестьянской и городской традициях русского фольклора. Принципиальное разведение жанров поэтического и музыкального фольклора. Функциональное понятие жанра. Жанры музыкального фольклора восточных славян. Тексты обрядовой приуроченности (календарные песни, похоронные причитания, свадебные песни и причитания). Приуроченность к определенным обстоятельствам исполнения колыбельных песен, рекрутских и бытовых плачей. Песни сезонной приуроченности: календарные, хороводные, игровые, сезонная лирика русского Запада. Неприуроченные вокальные жанры: старины, духовные стихи, лирические протяжные, плясовые песни, припевки. Разделение инструментальных наигрышей на тексты календарной и свадебной приуроченности, сезонные пастушьи наигрыши и неприуроченные лирические и плясовые наигрыши, танцевальные. Понятие вторичной приуроченности. Жанровые обозначения в публикациях (региональные народные и исследовательские именованья).

Тема 7. Этнографический контекст и его учет при систематизации материалов

Сильная позиция этнографического контекста в космологическую эпоху. Ритуал как средство обновления, усиления миропорядка. Трехчастная структура ритуала. Соотношение ритуала и мифа. Коммуникативные функции ритуала. Ритуал и нормативы человеческой жизни. Ритуал как «парад знаковых систем». Параллельные языки-коды обряда (теория этнолингвистов). Ритуал перехода как важнейший тип обряда (теория А. ван Геннепа).

История изучения обрядов природного цикла у восточных славян. Годовой цикл, его сегментация. Основные даты народного календаря. 5 переходных обрядовых комплексов. Переходные ритуалы на границе сегментов. Группа кодов, основные символы и действия. Музыкальный код календарных ритуалов: календарно-обрядовые и приуроченные песни. Влияние этнографического контекста на жанровую специфику материала.

Тема 8. Типология ритмических форм песен

Модальная природа народной ритмической системы. Взаимосвязь музыкального ритма и ритма стиха. Понятие слогового ритма. Ритмические единицы трех уровней. Понятия малой ритмической единицы (ритмической формулы), большой ритмической единицы (ритмического периода в стихе и напеве), композиционной единицы – единицы высшего уровня ритмической организации (стиховая форма, строфа, тирада). Специфика каждого уровня ритмической организации. Слоговая музыкально-ритмическая форма (СМРФ), ее уровни. Основные типы СМРФ. Методика моделирования СМРФ. Вопросы тактирования. Напевы цезурированного ритма, неравномерно сегментированной ритмики, равномерной сегментации, напевы с мобильными параметрами форм, вторичные композиции лирических песен.

Тема 9. Типология звуковысотных форм песен

Специфика звуковысотной системы как системы модального типа. Три аспекта звуковысотного строения народных мелодий. Понятия голосовой партии, исполнительских версий, регистрового удвоения, подголоска. Четыре типа многоголосия в русской традиционной культуре. Три вида гетерофонии (монодийная, вариантная, дифференцированная). Роль тесситурных октавных удвоений. Два вида диафонии с

бурдоном (нижним и верхним). Функциональное двухголосие и его виды в широкообъемных и узкообъемных напевах.

Лад как система структурных функций звуков. Соотношение между функцией и ее носителем. Системообразующая роль опорных звуков, их положение в форме. Соотношения лада и фактуры. Ладовая синтагматика и ладовая парадигматика. Особенности ладовой организации как модальной системы.

Понятие типа мелодической композиции (МК). Гомогенные и гетерогенные МК. Принцип вариантного повтора в одноячейковых композициях, формы преодоления дискретности. Комбинаторные гетерогенные композиции. Гетерогенные композиции высшего порядка (вопросно-ответные структуры, формы, основанные на претворении различных законов симметрии).

Тема 10. Систематика инструментальных форм народной музыки

Особенности функционирования народных инструментальных культур (необходимость профессиональных навыков, наличие школ, методов обучения и т.д.). Место инструментальной музыки в фольклоре восточных славян. Функциональный характер традиционной крестьянской инструментальной музыки. Локальное распространение инструментов. Специфика инструментов: акустические возможности, строй, материал и пр. История их систематики. Роль исследований К.Квитки, Шефнера. Структурная систематика Хорнбостеля-Закса.

Тема 11. Составление репертуарных списков

Подготовка списка народных песен, наигрышей по результатам работы экспедиции и имеющимся публикациям по данной территории и близлежащим районам. Список формируется по жанровому признаку. Список группируется с учетом особенностей типологии напевов, а также может быть ориентирован на содержание поэтических текстов – сюжетный перечень (с возможными вариантами начальных строф и с вариантами сюжетных продолжений). В списке дается точное обозначение места записи (населенный пункт, административно-территориальная единица, район, область), указание на фондовые номера фонограмм или номера текстов в публикациях.

Тема 12. Составление этнографических опросников

Опросники по этнографическим материалам составляются по каждому обрядовому комплексу исследуемой культурной традиции, содержат краткое описание всех обрядовых действий в их последовательности с указанием на использование художественных форм. Каждый фиксируемый факт имеет точную паспортизацию.

Тема 13. Составление статистических сведений

Статистические сведения о работе экспедиции должны включать:

- даты проведения экспедиции;
- объединенный маршрутный лист экспедиции;
- сведения о научном руководителе экспедиции, участвующих в экспедиции организациях, руководителях групп, участниках;
- фондовые номера аудио- и видеозаписей с указанием авторов записи (руководителей групп);
- фондовые номера фото-, киноматериалов;
- сведения о рукописном экспедиционном фонде (номера экспедиционных дневников и прочих рукописных документов с указанием их авторов);
- номера журналов, в которых находятся реестры записей данной экспедиции;
- сведения о количестве записей по жанрам;
- список исполнителей;

- фондовые номера и краткое описание приобретенных в ходе экспедиции музыкальных инструментов, образцов материальной культуры.

Тема 14. Основы формирования фондов

Основные фонды формируются из следующих компонентов:

- документальные экспедиционные и стационарные аудиозаписи (студийные записи аутентичных исполнителей, записи на этнографических концертах);
- видеозаписи, произведенные в экспедиции, а также в студии, на этнографических концертах;
- фото-, киноматериалы экспедиций;
- рукописные материалы экспедиции: дневники, карты, подготовленные в ходе экспедиции репертуарные списки, этнографические сведения, списки исполнителей, перечни населенных пунктов, маршрутные листы, отчетные тетради (ежедневные отчеты экспедиционных групп по маршрутам) и прочие материалы;
- приобретенные в ходе экспедиции музыкальные инструменты, образцы материальной культуры;
- журналы реестров экспедиционных аудио и видеозаписей;
- описи коллекций;
- статистические сведения;
- каталоги и указатели.

Вспомогательные фонды (аудио и видео), подлежащие хранению, формируются из следующих материалов:

- итоговые материалы отчетов экспедиционных групп (монтажи и подборки записей)
- тематические подборки записей для научной и учебной работы
- материалы научных конференций
- грампластинки, компакт-кассеты и диски с записью аутентичных исполнителей и фольклорных ансамблей
- журналы реестров и указатели к вспомогательным фондам

Тема 15. Каталоги, указатели и др. справочные материалы, работа с ними

Каталоги крупных российских фондов (РАМ им. Гнесиных, МГДОЛК им. П.И. Чайковского, ФЭЦ Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова) как основной справочный материал. Филологические указатели сюжетов песен, былин, духовных стихов, баллад, сказок и пр. Специализированные этнологические и музыковедческие словари – «Славянские древности», Энциклопедический музыкальный словарь, словарь В.И. Даля. Каталоги и указатели крупнейших фольклорных архивов (архива РГО, Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки, МЭК, В.Н. Тенишева, РГАДА), справочные этнологические издания А.В. Гуры, И.А. Морозова, И.С. Слепцовой. Фольклорные издания XIX–XX веков как справочная литература (многотомные издания П.В. Киреевского, Н. Лаговского, П. Шейна, антологии украинского и белорусского фольклора). Региональные сборники музыкального фольклора, краеведческая литература как справочные материалы.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля являются контрольные занятия. Формой промежуточного контроля является экзамен в 3 семестре, на который магистрант представляет подготовленный им фрагмент аналитического каталога по изучаемой традиции, в который включены задействованные в следовании образцы народных вокальных и инструментальных образцов — архивных, опубликованных в различных источниках (аудио, нотографических, филологических и проч.). Собеседование по

результатам каталогизации выявляет знание основных принципов каталогизации музыкально-фольклорного материала и соответствие им предоставленных аналитических карт.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Магистрант 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. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>
2. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>.

б) Дополнительная литература

1. Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>
2. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы студентов. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45966/#2>
3. Гарипова Н.М. Развитие креативности в процессе аналитико-слуховой музыкальной деятельности // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2009. № 2. С. 218-221 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294044>.

VI. Материально-техническое обеспечение практики

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 МАГИСТРАНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

«Каталогизация музыкально-фольклорных произведений» — дисциплина, нацеленная на выработку определенных профессиональных умений и навыков, направленных на осуществление проектов по каталогизации и систематизации в области музыкальной фольклористики.

Самостоятельная работа магистранта включает:

- изучение специальной литературы в области систематизации и каталогизации музыкально-фольклорных явлений;

- критический анализ отечественных изданий в сфере фольклористики;
- выполнение заданий по анализу и каталогизации музыкального материала;
- выполнение заданий по систематизации и каталогизации поэтических и этнографических материалов;
- составление справочного аппарата фонда.

2. Организация самостоятельной работы

Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в применении на практике знаний, полученных на лекциях и семинарах, а также самостоятельно приобретенных.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы: работа с литературой, ее конспектирование и реферирование, аннотирование; участие в семинарских занятиях.

Для самостоятельной домашней работы магистрантам предлагаются фрагменты научных текстов по этномузыкологии, нотации музыкально-фольклорных образцов, библиографические описания, справочный аппарат (списки литературы, указатели и проч.).

Семинарские занятия посвящены ключевым темам эдиционной фольклористики. К ним магистранты готовятся по литературе, рекомендованной педагогом.

3. Материалы по реализации контроля

Зачет проводится в форме ответов на вопросы по темам, пройденным за семестр. Экзамен включает устный ответ на вопросы по темам всего курса и выполнение практического задания по анализу фольклорных образцов и их каталогизации.

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 магистрантами во время предшествующей полевой музыкально-этнографической практики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Предмет «Каталогизация музыкально-фольклорных произведений» занимает важное место в ряду специальных этномузыкологических дисциплин. Его специфика заключается в практической направленности курса на выработку необходимых профессиональных навыков этномузыколога при осуществлении систематизации и каталогизации объектов музыкального фольклора.

Рекомендуемые основные подходы: использование интенсивных методов обучения; оптимальное сочетание теоретического материала и практических занятий; специально разработанные учебные материалы; анализ текстов в печатных изданиях по фольклористике с точки зрения их инновационности или традиционности, соответствия госстандартам, задачам, сегменту читательской аудитории, активизация профессиональных знаний магистрантов — обучение на базе рабочей ситуации, использование метода сравнительного анализа; применение методов адаптации содержания лекционного материала к условиям практической деятельности.

Для освоения данной дисциплины необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа,

- специальная и дополнительная учебно-методическая литература, а также стандарты по систематизации и каталогизации музыкально-фольклорных произведений,
- электронные базы сети Интернет

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволит:

- формировать профессиональные компетенции, связанные с умениями магистрантов анализировать и систематизировать материал;
- формировать умения планировать и организовывать свою деятельность для достижения целей;
- целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретенные знания в практической деятельности.

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 магистрантами во время собственной исследовательской и музыкально-этнографической практики, что значительно повышает мотивацию каталогизационной работы.