

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор Педагогического института

А.В. Семиров

23 мая 2019 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Наименование дисциплины (модуля): **Б1.В.ДВ.02.01 Народное творчество**

Направление подготовки: **44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки)**

Профиль подготовки: **«Музыка-Дополнительное образование»**

Квалификация (степень) выпускника: **Бакалавр**

Форма обучения: **очная**

Согласовано с УМС Педагогического института

Протокол № 8 от «26» апреля 2019 г.

Председатель _____ М.С. Павлова

Рекомендовано кафедрой:

Протокол № 8 от «22» апреля 2019 г.

Зав. кафедрой _____ Т.И. Позднякова

Иркутск, 2019 г.

I. Цели и задачи дисциплины «Народное музыкальное творчество»:

Целью освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» является формирование готовности применять знания в области народной музыкальной культуры в музыкально-образовательной, просветительской, музыкально-развивающей деятельности, а также в сфере дополнительного музыкального образования, профессиональными компетенциями (ОК-6, СПК-1), умениями самостоятельно решать профессиональные задачи, воспитание профессионально-значимых качеств личности.

Задачи дисциплины:

- освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества, формирование круга представлений о народных традициях и устоях;
- обучение навыкам анализа фольклорного материала;
- обучение различным видам традиционной для народов России музыкальной деятельности.

II. Место дисциплины в структуре ОПОП:

2.1. Учебная дисциплина «Народное музыкальное творчество» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального цикла учебного плана по профилю «Музыка». Она дополняет основной (базовый) курс «Методики музыки» по темам изучения музыкального обучения и воспитания

2.2. Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Психология», «Педагогика», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Класс сольного и ансамблевого пения», определяя итоговый анализ и теоретическую базу для изучения основных тем курса.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной «История музыки», «Выпускная квалификационная работа».

III. Требования к результатам освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество»:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Народное музыкальное творчество», соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<i>ПК-1</i> Способен осваивать и применять современные музыкально-педагогические технологии в профессиональной деятельности, реализуя исследовательскую музыкально-педагогическую деятельность на методологическом уровне	<i>ИДК ПК1.1</i> Оперировать методами организации музыкальной образовательной деятельности.	Знать: специфику музыкального фольклора как особого типа художественной культуры Уметь: работать с научной литературой
	<i>ИДК ПК1.2</i> Формулирует познавательные задачи в ходе проектирования и реализации современных музыкально-педагогических технологий	
	<i>ИДК ПК1.3</i> Систематизирует приемы, методы для проектирования и реализации образовательного процесса в образовательной области «Музыка».	

<p>ПК-2 Способен осваивать и использовать музыкально-теоретические знания для применения их в образовательной деятельности</p>	<p>ИДК ПК2.1 Использует в профессиональной деятельности понятийный музыкаловедческий, музыкально-теоретический аппарат как инструментарий анализа и интерпретации музыкальных произведений.</p>	<p>Владеть: использовать знания, умения и навыки о музыкальном фольклоре как особом типе художественной культуры</p>
	<p>ИДК ПК2.2 Устанавливает взаимосвязи между средствами музыкальной выразительности и художественным содержанием музыкального произведения.</p>	
	<p>ИДК ПК2.3 Применяет музыкально-теоретические знания в интерпретации музыкальных произведений (вокальных, хоровых, инструментальных).</p>	

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины «Народное музыкальное творчество» и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		9	А
Аудиторные занятия (всего)	116	56	60
В том числе:			
Лекции	58	28	30
Практические занятия (ПЗ)	58	28	30
Самостоятельная работа (всего)*	28	16	12
В том числе:			
решение педагогических задач и упражнений	14	8	6
учебно-исследовательская работа	14	8	6
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		За	ЗаО
Конт. работа	116	56	60
Общая трудоемкость часы зачетные единицы	144	72	72
	4	2	2

4.2. Содержание учебного материала дисциплины «Народное музыкальное творчество»

Наименование разделов и тем	Содержание	Формы проведения
Раздел 1. Народное музыкальное творчество: традиции и обряды		
1. Понятие народного музыкального творчества	Музыкальный фольклор и его специфика. Устный музыкальный профессионализм. Музыкальная этнография как наука: содержание, предмет изучения.	Семинар - беседа
2. Традиционная культура и музыкальный фольклор	Традиционная картина мира, музыкальный язык и другие «языки» народной культуры. Общая характеристика традиционных народных праздников и обрядов	Семинар - пресс-конференция

3. Роль и место музыки в календарных обрядах и обрядах жизненного цикла	История и география русского музыкального фольклора. Жанровая классификация. Русский музыкальный эпос. Поэтический мир. Структура. Стих и напев. Лирическая песня.	Практическое занятие в форме практикума
Раздел 2. Инструментальное и вокальное творчество: история и современность		
1. Музыкальные инструменты русского народа	Классификация. Их роль и место в жизни традиционного общества. Основные жанры.	Деловая игра – моделирование ситуаций учебной деятельности
2. Музыкальные инструменты народов мира	Значение инструментальной музыки в традиционных культурах народов Казахстана и Средней Азии. Музыкальная терапия и тувинская традиционная музыка. Жанры, инструментарий, исполнительские стили, традиция обертонального пения. Музыка народов Латинской Америки. Стили, жанры, исполнительские традиции.	Практическое занятие в форме практикума
3. Музыкальный фольклор в контексте современной музыкальной культуры	Проблема приобщения к народному музыкальному творчеству и пути освоения фольклора в современной школе.	Практическое занятие в форме презентации результатов проектной деятельности

4.3. Разделы и темы дисциплины «Народное музыкальное творчество» и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела/темы	Типы занятий в часах				СРС, оч.	Всего
		Лекции, оч.		Семинар. (лаборат., практ.) занят., оч.			
		Всего, оч./за оч.	Из них в интеракт. форме, оч.	Всего, оч.	Из них в интеракт. форме, оч.		
	Раздел 1. Народное музыкальное творчество: традиции и обряды	2	2	2	2	4	8
	1. Понятие народного музыкального творчества	2	2	2	4	4	8
	2. Традиционная культура и музыкальный фольклор	2	2	2	2	4	8
	3. Роль и место музыки в календарных обрядах и обрядах жизненного цикла	2	2	2	2	4	8
	Раздел 2. Инструментальное и вокальное творчество: история и современность	2	2	2		6	10
	1. Музыкальные инструменты русского народа	2	2	2		6	10
	2. Музыкальные инструменты народов мира	2	2	2	2	6	10
	3. Музыкальный фольклор в контексте современной музыкальной культуры	2	2	2	2	6	10
	ИТОГО:	16	16	16	16	40	72

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Текущий контроль.

4.4.1 Тематика глоссариев.

Раздел 1. Народное музыкальное творчество: традиции и обряды

1. Понятие народного музыкального творчества.

Музыкальный фольклор и его специфика. Устный музыкальный профессионализм. Музыкальная этнография

как наука: содержание, предмет изучения.

2. Традиционная культура и музыкальный фольклор. Традиционная картина мира, музыкальный язык и другие «языки» народной культуры.

Общая характеристика традиционных народных праздников и обрядов.

3. Роль и место музыки в календарных обрядах и обрядах жизненного цикла. История и география русского музыкального фольклора. Жанровая классификация. Русский музыкальный эпос. Поэтический мир. Структура. Стих и напев. Лирическая песня. Классификация. Поэтика. Музыкальные особенности.

Раздел 2. Инструментальное и вокальное творчество: история и современность

1. Музыкальные инструменты русского народа. Классификация. Их роль и место в жизни традиционного общества. Основные жанры.

2. Музыкальные инструменты народов мира. Значение инструментальной музыки в традиционных культурах народов Казахстана и Средней Азии. Музыкальная терапия и тувинская традиционная музыка. Жанры, инструментарий, исполнительские стили, традиция обертонового пения. Музыка народов Латинской Америки. Стили, жанры, исполнительские традиции.

3. Музыкальный фольклор в контексте современной музыкальной культуры. Проблема приобщения к народному музыкальному творчеству и пути освоения фольклора в современной мире.

4.4.2 План самостоятельной работы студентов

Учебная неделя	Кол-во час., оч.	Наименование разделов и тем	Виды и формы самостоятельной работы
	20	Раздел 1. Народное музыкальное творчество: традиции и обряды	
1-2 неделя	6	1. Понятие народного музыкального творчества	работа над учебным материалом
3-4 неделя	6	2. Традиционная культура и музыкальный фольклор	составление библиографии, глоссария
5-6 неделя	8	3. Роль и место музыки в календарных обрядах и обрядах жизненного цикла	решение педагогических задач и упражнений
	20	Раздел 2. Инструментальное и вокальное творчество: история и современность	
7-8 неделя	6	1. Музыкальные инструменты русского народа	подготовка к деловым играм
9-10 неделя	6	2. Музыкальные инструменты народов мира	проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности
11-12 неделя	8	3. Музыкальный фольклор в контексте современной музыкальной культуры	учебно-исследовательская работа
ИТОГО:	40		

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

1. Понятие и структура этнической традиции
2. Локальные фольклорные традиции русской традиционной музыкальной культуры
3. Специфика музыкального фольклора
4. Музыкально-фольклорная традиция
5. Принципы классификации жанров музыкального фольклора
6. Структурно-типологическое направление в исследовании музыкального фольклора
7. Ритмика русской традиционной песни в свете структурно-типологических исследований
8. Звуковысотное строение народнопесенных мелодий

9. Формульность в русском музыкальном фольклоре
10. О современном подходе к изучению обрядового музыкального фольклора
11. Структура ритуалов природного и жизненного циклов
12. Звуковой код народной культуры
13. Календарные обряды и песни
14. Обряды инициационного характера
15. Музыкальная стилистика хороводных песен
16. Свадебный обряд: свадьба-веселье, свадьба-похороны
17. Музыкальная драматургия свадебного обряда
18. Традиция причитаний
19. Формы причетного интонирования
20. Русский музыкальный эпос
21. Поэтический мир русского эпоса
22. Духовный стих
23. Музыкально-стилистические особенности жанров эпоса в разных локальных традициях
24. Историческое развитие инструментальной музыки
25. Жанровая классификация народной инструментальной музыки
26. Лирическая протяжная песня
27. Локальные традиции русских лирических песен
28. Основные типы народного многоголосия
29. Жанр музыкального фольклора – частушка
30. Городская лирическая песня
20. История собирания и изучения русской народной музыки
21. Музыкальная фольклористика в XX веке
22. Традиционная культура мира и музыкальный фольклор

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

а) Основная литература:

1. Камаев, Арсен Фаритович. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. пособие / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. - М. : Академия, 2005. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1718-2 (20 экз.)
2. Народное музыкальное творчество [Текст] : учебник / отв. ред. : О. А. Пашина. - СПб. : Композитор, 2005. - 568 с. - (Академия XXI). - ISBN 5-7379-0278-1 (4экз.)
3. Гаврилова, Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2014. — 164 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75473> — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Бачинская, Нина Михайловна. Русское народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия / Н. М. Бачинская, Т. В. Попова. - Изд.2-е. - М. : Музыка, 1974. - 302 с. (2 экз.)
2. Бычков, Василий Николаевич. Музыкальные инструменты [Текст] : основы худож. ремесла / В. Н. Бычков. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2000. - 176 с. - (Основы художественного ремесла). - ISBN 5-7805-0537-3 12.
3. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41045>
4. Развитие народных традиций в музыкальном исполнительстве, творчестве и педагогике [Текст] : опыт коллектив. исслед. : межвуз. сб. науч. тр. / ред.-сост. : Д. И. Варламов. - Екатеринбург : Уралтрейд, 2000. - 61 с. (4 экз.)
5. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1978>

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
2. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
4. Гуманитарная электронная библиотека – <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>
5. Научная онлайн-библиотека Порталус – <http://www.portalus.ru/>
6. Библиотека Гумер – <http://www.gumer.info/>
7. Служба Twirps.com – <http://www.twirpx.com/about/>
8. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике –

<http://studentam.net/content/category/1/2/5/>

9. Интернет библиотека электронных книг Elibrus
10. <http://school-collection.edu.ru> (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов),
11. <http://www.edu.ru/> (Каталог образовательных интернет-ресурсов)

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. <http://www.gumer.info...> принципы педагогических исследований;
2. <http://www.uchebnikfree.com/page/uchpidkasistij/ist/ist-...> - логика педагогического исследования
3. <http://www.cito-web.yspu.org/link1/metod/met126/node14.html> - сущность, уровни, принципы, этапы педагогического исследования.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения и оборудование

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ».

Оборудование

Для проведения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение, соответствующее санитарным и противопожарным нормам:

- 1) оборудованные аудитории – специализированные кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя (АРМ);
- 2) наглядные средства обучения, в т.ч. схемы и таблицы, учебные картины;
- 3) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: персональные компьютеры; локальное сетевое оборудование; выход в сеть Интернет; мультимедийный проектор и экран, интерактивные доски, сканер, принтер, оборудование для записи и воспроизведения аудио и видео информации (в т.ч. для записи уроков);
- 4) электронные издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD) - ROM по музыке для средней школы: учебные (в т.ч. мультимедийные и гипертекстовые учебники, тесты и др.); справочные издания (электронные энциклопедии и др.); издания общекультурного назначения (путеводители по театрам, городам, собрания произведений живописи, архитектуры, музыки и др.); цифровые образовательные ресурсы по музыке в сети Интернет.
- 5) наличие музыкального инструмента (фортепиано, синтезатор и др.),

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): <i>Специальные помещения:</i> учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;	Аудитория оборудована специализированной (учебной) мебелью на – 18 посадочных мест; Фортепиано Petroff – 1; Техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории по дисциплине «Народное музыкальное творчество»: Мультимедиа проектор Benq – 1, экран – 1, ПК Celeron D – 1, Учебно-наглядными пособиями: наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины: таблицы, презентации Аудитория оборудована: специализированной (учебной) мебелью на 30 посадочных мест,	Услуга по предоставлению доступа к ресурсу в сети Интернет по тарифному плану Business Plan Expert Corporate (12р.м.,180 дней)+поддержка по e-mail по договору №-263/1КУ-04/05-1005-13 от 15.08.2013г Счет №523 от 19 Августа 2013г Договор №0263/1КУ-04 от 15.08.2013 8.2013 бессрочно. Microsoft® Windows® Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level Promo 12 Номер Лицензии Microsoft 46211164 Гос.контракт № 03-162-09 от 01.12.2009 бессрочно Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Leve 10 Номер Лицензии Microsoft 42095516 бессрочно. Microsoft Windows XP Professional English Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level
---	--	--

<p><i>Специальные помещения:</i> Помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно исследовательской</p>	<p>оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; оборудована техническими средствами обучения: компьютер Celeron Intel 775S-30шт., коммутатор 8 port MINI SWITCH</p>	<p>20Номер Лицензии Microsoft 19683056 бессрочно Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, „Media Pack 1 Форум Контракт№04-114-16 от 14ноября2016г KES Счет №РСЦЗ-000147 и АКТ от23ноября 2016г 1 год</p>
--	--	---

VII.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Интерактивные технологии и методы, используемые в процессе обучения: объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технология модульного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения, технология педагогических мастерских, технология проектного обучения, технология развития критического мышления, технология продуктивного образования (портфолио), технология «Дебаты», технологии формирования научно-исследовательской деятельности студентов (научный семинар, НИРС, авторская мастерская, студенческая исследовательская лаборатория, научные публикации).

Виды практической деятельности на занятиях раскрываются в процессе: работы в малых группах - в парах, ротационных тройках, “два, четыре, вместе”; использования метода карусели; лекции с проблемным изложением; эвристической беседы; уроков семинаров (в форме дискуссий, дебатов); конференций; деловых игр; использования средств мультимедиа; технологии полноценного сотрудничества; технологии моделирования или метода проектов.

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Текущий контроль: обобщающие групповые и индивидуальные работы, реализация видов практической деятельности и их медиапрезентация, дискуссии, ведение тематического глоссария, библиографии

Промежуточный контроль: обобщающие групповые и индивидуальные работы, реализация видов практической деятельности и их медиапрезентация, дискуссии, ведение тематического глоссария, библиографии.

Итоговый контроль: зачет

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета).

Методические рекомендации по анализу музыкально-фольклорных произведений

На каждом практическом занятии проводится анализ музыкально-фольклорных произведений жанров музыкального фольклора.

Методические рекомендации студентам для анализа музыкально-фольклорных произведений:

1. *Анализ ритмической формы напева.* Результатом анализа должно явиться определение и запись в аналитической графике слоговой музыкально-ритмической формы предложенной песни. Анализ ритмической формы *по нотации* и его основные этапы: определяется композиционная единица песенной формы (фраза, стих, строфа); анализируется тип стихосложения и форма стиха; моделируется слоговая музыкально-ритмическая форма напева (при моделировании суммируются длительности, приходящиеся на один слог текста, выравниваются пунктирные ритмы, исполнительские затягивания звука, учитывается длительность пауз и т.п.); тактировка напева. При *слуховом* анализе ритмической формы: прослушанный текст «скандируется» в том ритме, в котором он звучит в песне. Основным ориентиром в данном случае служит выделение слухом цезур, членящих ритмическую форму песни, либо ритмических акцентов. Слуховой анализ должен корректироваться теоретическими знаниями.

2. *Анализ типов многоголосия.* При анализе *партитурных нотаций* многоголосной песни определяется количество голосовых партий и их соотношение в многоголосии. В рассмотрении каждой голосовой партии важно обратить внимание на диапазон и степень развитости каждой мелодической линии. *Слуховой анализ* многоголосия, помимо названных признаков, учитывает также тембровое соотношение голосовых партий. Анализ типов многоголосия требует от студентов достаточно развитого слухового опыта.
3. *Анализ звуковысотного строения напевов по нотации.* Основные этапы анализа: членение песенной формы на мелодические ячейки; анализ звукорядов и системы опорных тонов в каждой ячейке; соотнесение побочных опор ячеек с главной опорой (финальным тоном композиционной единицы формы) и выявление ладового остова напева.

Конечная цель анализа музыкально-фольклорных произведений – определение типа мелодической композиции, выражаемой буквенной формулой, отражающей количественное и структурное соотношение мелодических ячеек и напева.

Рекомендованная литература для практического освоения анализа музыкально-фольклорных произведений:

1. Музыкальная фольклористика: проблемы истории и методологии: Сб. статей/ Ред.-сост. Э.А. Алексеев, Л.И. Левин. М., 1990.
2. Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора. М.: Композитор, 1994.
3. Фольклорный текст: функция и структура: Сб. трудов РАМ им. Гнесиных/ Ред.-сост. М.А. Енговатова. М., 1988. Вып.1.

Тематика устного опроса.

Раздел 1. Народное музыкальное творчество: традиции и обряды

1. Понятие народного музыкального творчества.

Музыкальный фольклор и его специфика. Устный музыкальный профессионализм. Музыкальная этнография как наука: содержание, предмет изучения.

2. Традиционная культура и музыкальный фольклор. Традиционная картина мира, музыкальный язык и другие «языки» народной культуры.

Общая характеристика традиционных народных праздников и обрядов.

3. Роль и место музыки в календарных обрядах и обрядах жизненного цикла. История и география русского музыкального фольклора. Жанровая классификация. Русский музыкальный эпос. Поэтический мир. Структура. Стих и напев. Лирическая песня. Классификация. Поэтика. Музыкальные особенности.

Раздел 2. Инструментальное и вокальное творчество: история и современность

1. Музыкальные инструменты русского народа. Классификация. Их роль и место в жизни традиционного общества. Основные жанры.

2. Музыкальные инструменты народов мира. Значение инструментальной музыки в традиционных культурах народов Казахстана и Средней Азии. Музыкальная терапия и тувинская традиционная музыка. Жанры, инструментарий, исполнительские стили, традиция обертонального пения. Музыка народов Латинской Америки. Стили, жанры, исполнительские традиции.

3. Музыкальный фольклор в контексте современной музыкальной культуры. Проблема приобщения к народному музыкальному творчеству и пути освоения фольклора в современной мире.

Промежуточный контроль

Примерные темы учебных проектов по дисциплине.

1. Звуковысотное строение народнопесенных мелодий
2. Формульность в русском музыкальном фольклоре
3. О современном подходе к изучению обрядового музыкального фольклора
4. Структура ритуалов природного и жизненного циклов
5. Звуковой код народной культуры
6. Календарные обряды и песни
7. Обряды инициационного характера
8. Музыкальная стилистика хороводных песен
9. Свадебный обряд: свадьба-веселье, свадьба-похороны
10. Музыкальная драматургия свадебного обряда
11. Традиция причитаний

УК-2, ИДК-1; УК-3, ИДК-1; ОПК-4, ИДК-1.	воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности	гlossария, библиографии, реферат, деловая игра – моделирование ситуаций учебной деятельности, презентация результатов исследовательской и проектной деятельности
УК-1, ИДК-1; УК-2, ИДК-1; УК-3, ИДК-1; ОПК-4, ИДК-1.	способность понимать и раскрывать стилистику, авторский замысел, образное содержание музыкального произведения	Дискуссия, составление тематического гlossария, библиографии, реферат, деловая игра – моделирование ситуаций учебной деятельности, презентация результатов исследовательской и проектной деятельности

Изучение терминологии

Краткий словарь специальных терминов

Амбитус (диапазон) – звуковой объем напева, определяемый интервалом между самым нижним и самым верхним его звуками.

Архетип – неосознаваемая базовая схема представлений, общая для всех людей независимо от их этнической принадлежности, языка, культурных традиций.

Бурдон – высотно выдержанный звук; чаще помещается в нижний слой фактуры, а над ним помещается мелодический голос.

Варьированный повтор – повтор стиха с частичной заменой входящих в него слов на синонимы.

Вокальный строй – система, отражающая высотные характеристики звуков в процессе интонирования.

Вторичная слоговая музыкально-ритмическая форма песни – слогоритмическая структура, возникающая при трансформации исходной организации поэтического текста под влиянием мелодии и координации напева с этим трансформированным текстом (стихом расширенной структуры).

Гетерофония – вид народного многоголосия, представляющий собой одновременное звучание более или менее развитых вариантов одной мелодии.

Групповая причет – особая жанровая форма, сочетающая в себе структурные признаки сольных голошений с ансамблевым интонированием, характерным для песенного фольклора.

Диалект – разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной и профессиональной общностью.

Жанр – род, вид или разновидность произведений музыкального фольклора, обладающих общими чертами музыкально-стиховой структуры и музыкально-поэтической образности, в связи со сходной общественной и художественной функцией.

Инновация – новообразование.

Исполнительские школы – группы народных музыкантов, придерживающихся одного исполнительского стиля; вкладываются в определенных сферах народной музыкальной культуры и в некоторых ее локальных традициях, где проживает сказитель, инструменталист, песенница, исполнительский стиль которых является образцом для сегодняшнего и последующих поколений народных музыкантов.

Коды ритуала – символические “языки”, посредством которых воплощается содержание ритуала (пространственный, предметный, временной, акциональный, персонажный, растительный, вербальный или словесный, акустический, музыкальный). Коды объединены общим содержанием, в качестве которого выступает традиционная картина мира.

Конфессия – вероисповедание.

Локальная (местная) фольклорная традиция – совокупность условий бытования, черт стиля и приемов исполнения, определяющих своеобразие музыкального фольклора определенного народа в той или иной ограниченной местности. Локальные фольклорные традиции могут существенно различаться между собой по жанрово-стилевым характеристикам.

Парадигматика – система отношений, связывающих между собой по общим признакам языковые единицы определенного уровня в целостные образования - парадигмы, а также область научных исследований, посвященная изучению парадигм.

Песенная строфа – относительное или полностью логически завершенное и структурно отграниченное музыкально-стиховое образование, состоящее не менее чем из двух музыкальных строк.

Политекстовый (формульный) напев - напев, функционирующий в традиции с несколькими поэтическими текстами.

Профанный – обыденный, повседневный.

Рефрен - повторяющееся из строфы в строфу слово или сочетания слов, играющее структурообразующую роль в поэтическом тексте.

Синкретизм – слитность, нерасчлененность, характерная для начальных ступеней развития того или иного явления.

Синтагматика – линейные отношения между единицами языка при их реализации в потоке речи или тексте, а также учение о таких отношениях.

Традиция – этнический опыт, передаваемый от одного поколения к другому в виде обычаев, порядков, правил поведения, предметов материальной культуры и фольклорных текстов.

Фольклорно-этнографический комплекс – совокупность культурных текстов, связанная с ритуалом (свадьбой, похоронами и т.п.) или этикетными формами поведения (застольем, посиделками и др.)

Этническое самосознание – осознание индивидами своей принадлежности к определенной этнической общности.

Этнолингвистика – научная дисциплина на стыке этнологии и лингвистики, изучающая язык в его отношении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка.

Этнология – наука, изучающая процессы формирования и развития различных этнических групп, их идентичность, формы культурной самоорганизации, закономерности коллективного поведения и взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды. Составной частью этнологии является этнография.

Этнос - исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка), а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), зафиксированным в самоназвании (этнониме).

Этнофор – индивид как носитель этнического сознания и этнической культуры.

Форма итогового контроля – экзамен (зачёт)

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачёту)

Раздел 1. Народное музыкальное творчество: традиции и обряды

1. Понятие народного музыкального творчества.

Музыкальный фольклор и его специфика. Устный музыкальный профессионализм. Музыкальная этнография как наука: содержание, предмет изучения.

2. Традиционная культура и музыкальный фольклор. Традиционная картина мира, музыкальный язык и другие «языки» народной культуры.

Общая характеристика традиционных народных праздников и обрядов.

3. Роль и место музыки в календарных обрядах и обрядах жизненного цикла. История и география русского музыкального фольклора. Жанровая классификация. Русский музыкальный эпос. Поэтический мир. Структура. Стих и напев. Лирическая песня. Классификация. Поэтика. Музыкальные особенности.

Раздел 2. Инструментальное и вокальное творчество: история и современность

1. Музыкальные инструменты русского народа. Классификация. Их роль и место в жизни традиционного общества. Основные жанры.

2. Музыкальные инструменты народов мира. Значение инструментальной музыки в традиционных культурах народов Казахстана и Средней Азии. Музыкальная терапия и тувинская традиционная музыка. Жанры, инструментарий, исполнительские стили, традиция обертонального пения. Музыка народов Латинской Америки. Стили, жанры, исполнительские традиции.

3. Музыкальный фольклор в контексте современной музыкальной культуры. Проблема приобщения к народному музыкальному творчеству и пути освоения фольклора в современной мире.

Вопросы и задания к итоговому зачету

Условиями допуска студентов к зачёту является:

- выполнение всех проверочных и домашних работ (в том числе творческих);
- участие в творческом показе календарных праздников (Святки, Масленица и др.).

Свободный опрос по темам пройденного курса:

- фольклористика как наука;
- эпические жанры (былины, баллады, исторические песни, духовные стихи);

- обряды и песни календарного земледельческого круга;
- обряд русской свадьбы (включая региональную специфику);
- хоровые и плясовые песни;
- лирические протяжные песни;
- детский фольклор;
- городские песни, частушки;
- революционная песня;
- особенности стиля русской народной песни (лад, стихосложение, формообразование);
- народные музыкальные инструменты.

Примерная тематика и содержание курсовых работ (проектов)

«Традиционная картина мира»

Мифология как основа древней мифопоэтической картины мира восточных славян. Характеристики народной картины мира: пространственные, временные, числовые и другие. Представления об основных стихиях мироздания. Место человека в мифопоэтической картине мира. Мир потусторонних сил. Народное христианство. Соединение элементов языческой и христианской мифологий в обрядах.

Литература:

1. Аникин В.П. Русский фольклор: Учебное пособие для вузов. М., 1987. - 286с.
2. Аникин В.П., Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое творчество. Л.: Просвещение, 1987. - 479с.
3. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: В 3-х т. М.: Современный писатель, 1995. Т.1-3.
4. Бачинская Н.М., Попова Т.В. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М., 1973.
5. Байбурина А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. -191с.
6. Бернштам Т.А. Будни и праздники: поведение взрослых в русской крестьянской среде (XIX – нач. XXв.)// Этнические стереотипы поведения: Сб. статей/ Под ред. А.К. Байбурина. Л., 1985. С. 120-153.
7. Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901-1913 гг. М.: «ИНДРИК», 1994. - 397 с.
8. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки. М.: «ИНДРИК», 1995. - 430 с.
9. Зеленин Д.К. Народный обычай «гретьпокойников» // Сб. Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1909. Кн. 18. С. 11-21.
10. Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского Географического Общества. Пг., 1914-1916. Вып. 1-3.
11. Потехина. Символ и миф в народной культуре. М.: Лабиринт, 2000. - 479с.
12. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. - 607 с.

«Народная духовная культура как порождение мифологического сознания»

Основные признаки мифологического мышления. Структура мира в системе двоичных противопоставлений (бинарных оппозиции). Основные характеристики пространства в традиционной картине мира. Признаки структурирования традиционного социума. Основа совмещения языческой и христианской мировоззренческих систем.

Вопросы для обсуждения:

1. Изменения в традиционной картине мира после принятия христианства.
2. Отличительные признаки музыкального фольклора и композиторской музыки (устной и письменной традиций).

Литература:

1. Афанасьев А.Н. Древо жизни. М.: Современник, 1982. -463с.
2. Земцовский И.И. Фольклористика как наука // Славянский музыкальный фольклор: Статьи и материалы / Ред.-сост. И.И. Земцовский. М., 1972. С. 9-80.
3. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х тт. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т.1. –671с., Т.2. – 718 с.
4. Русская народная поэзия / Сост. К.В. Чистов, Б. Чистова Л.: Художественная литература, 1984. - 437 с.
5. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М.: Наука, 1988. - 783 с..
6. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия/Собр. М. Забылина. М.: «Автор», 1992. -610с.

7. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. - 413 с.
8. Смолицкий В.Г. Народная эстетика жилища: постоянные эпитеты, связанные с крестьянским домом // Сохранение и возрождение фольклорных традиций: Сб. статей / Сост. А.Н. Иванов. М., 1993. С. 147-154.
9. Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М.: Советская Россия, 1990. - 77 с.
10. Соболев А.Н. Мифология славян. Загробный мир по древнерусским представлениям (Литературно-исторический опыт исследования древнерусского народного мироздания). СПб.: Лань, 1999. - 272 с.
11. Топоров В.Н. Мифологическое мышление // Мифы народов мира: В 2 т. М., 1982. Т.2.

«Специфика музыкального фольклора»

Основные свойства фольклора: устность, коллективность, вариативность, полистадиальность. Музыкально-фольклорная традиция. Соотношение коллективного начала в музыкально-фольклорной традиции и индивидуального. Полистадиальность музыкально-фольклорной традиции.

Выявление системы функций музыкально-фольклорного текста. Этнографический контекст местных музыкально-фольклорных систем как определяющий систему музыкальных жанров.

Литература:

1. Аникин В.П. Традиции русского фольклора. М.: МГУ, 1986. - 203с.
2. Народное музыкальное творчество: Учебник/Отв. ред. О.А. Пашина. СПб: Композитор, 2005. - 568с.
3. Попова Т.В. Основы русской народной музыки. М., 1977.

«Понятие и структура этнической традиции»

Основные стадии в становлении этноса. История заселения русской этнической территории. Формирование этнокультурных зон. Социокультурные факторы, способствующие становлению этнической традиции.

Понятие и структура этнической традиции. Понятие региональной песенной традиции. Песенная традиция как сфера наследования традиционного опыта.

Слушание музыки: звукозаписи, представляющие жанры в разных формах и видах.

Литература:

1. Локальные особенности русского фольклора Сибири: Сб. статей/Сост. Т.Г. Леонова. Новосибирск: Наука, 1985. - 111 с.
2. Механизм передачи фольклорной традиции: Материалы XXI Международной молодеж. конф. памяти А. Горковенко, апрель 2001г./ Отв. ред. и сост. Н.Н. Абубакирова-Глазунова. СПб.: РИИИ, 2004. - 304с.
3. Мехнецов А.М. Традиция как основополагающий принцип народной музыкальной культуры // Русская народная песня. Стиль, жанр, традиция: Сб. статей / Ред. - сост. А.М. Мехнецов. Л., 1985. С. 5-29.

«Фольклорные традиции русской народной музыкальной культуры России»

Основные этапы освоения русской этнической территории. Основные этнокультурные зоны на территории России, заселенной русскими.

Вопросы для обсуждения:

1. Факторы, определяющие облик локальной фольклорной традиции.
2. Признаки региональной песенной традиции.
3. Признаки системы, присущие всякой региональной песенной традиции.
4. Роль певческой артикуляции в структурировании традиционной песенной системы.

Слушание музыки: аутентичные записи региональных песенных традиций.

Литература:

1. Ананичева Т., Суханова Л. Песенные традиции Поволжья. М.: Музыка, 1991. - 175с.
2. Дорохова Е.А. Песни села Завгороднее. М.: Музфонд СССР, 1987. - 221с.
3. Калужникова Т.И. Песенная традиция русского населения Среднего Урала: Учебное пособие для студентов музыкальных вузов. Екатеринбург: Уральская государственная консерватория, 2005. - 200с.
4. Щуров В.М. Стилиевые основы русской народной музыки. М.: Московская государственная консерватория, 1998. - 464с.

«Жанровая классификация произведений музыкального фольклора»

Определение понятия «жанр». Роды, виды и разновидности жанров музыкального фольклора. Определение жанровой принадлежности фольклорного произведения в связи с его жизненным назначением, содержанием и выразительными средствами.

Жанры русского музыкального фольклора как система. Жанровая поэтика. Взаимосвязи музыкально-фольклорных жанров под воздействием географических, исторических, исполнительских и других факторов.

Литература:

1. Леви-Стросс К. Структурная антропология. Пер. с франц. /Под ред. В.В. Иванова. М.: Наука, 1985. – 535с.

2. Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров// Фольклор и действительность: Сб. статей В.Я. Проппа. М., 1976. С. 35-39.

«Понятие жанра в музыкальном фольклоре»

Взаимодействие жанров в процессе исторического развития фольклора.

Вопросы для обсуждения:

1. Народные определения жанровых явлений в разных районах России.
2. Жанры, принадлежащие к группе необрядово приуроченных.
3. Связи обрядовых жанров с необрядово приуроченными.
4. Жанры, принадлежащие к группе неприуроченных. Их главные признаки.
5. Изучение жанров русского музыкального фольклора.

Литература:

1. Земцовский И.И. Жанр, функция, система // Советская музыка. 1971. № 1. С. 24-32.
2. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л.: Наука, 1967. - 164с.
3. Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 1998. - 351.

«Ритуал и его код»

Понятия «ритуал», «обряд», «обычай». Предназначение ритуала в традиционной культуре. Структура ритуалов природного и жизненного циклов. Код ритуала как синкретическое единство составляющих его «языков»-«субкодов» – временного, пространственного, акционального, персонажного, предметного, растительного, словесного или вербального, акустического или звукового.

Звуковой код народной культуры.

Слушание музыки: аутентичные записи природного и семейно-бытового обрядового комплекса.

Литература:

1. Байбурин А.К. Коды обряда и их взаимодействие // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды: Тезисы докл. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. М., 1988. Ч.1. С.139-145.
2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. - 238 с.
3. Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Половозрастной аспект традиционной культуры. Л.: Наука, 1988. - 277 с.
4. Ефименкова Б.Б. К типологии свадебных ритуалов восточных славян// Музыка русской свадьбы (проблемы регионального исследования): Тезисы докл. науч.-практ. конф. М., 1987. С. 8-15.
5. Еремина В.И. Ритуал и фольклор. Л.: Наука, 1991. - 206с.
6. Левинтон Г.А. Понятие «кода» в исследовании обряда // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды. Тезисы докл. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. М., 1988. Ч.1. С. 136-138
7. Чистов К.В. Обряд // Большая Советская Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1974. Т. 18. Кол. 679.

«Музыкальный язык традиционной культуры»

Понятие «звуковой код» народной культуры.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные функции звука и голоса в традиционной культуре.
2. Сферы народной культуры, где проявляется структурирующая функция звука и голоса.

Самостоятельное прослушивание студентами аутентичного материала. Структурно-типологический анализ песенных образцов (стихосложение, ритмика, лад, многоголосие)

Литература:

1. Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. М.: Советский композитор, 1971. –304с.
2. Гишпиус Е.В. Общетеоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий // Актуальные проблемы современной фольклористики: Сб. статей и материалов / Сост. В.Е. Гусев. Л., 1980. С. 23-26.

3.   Голос и ритуал: Материалы конф. М.: Государственный институт искусствознания, 1995. - 187с.
4.   Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. Челябинск-Екатеринбург: Банк культурной информации, изд-во Дома учителя, 1997. – 208с.
5.   Музыка и ритуал: структура, семантика, специфика. Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория, 2004. - 637 с.
6.   Пашина О.А. Мир звуков в народной славянской культуре// Мир искусств: Альманах. СПб, 2001. С.277-291

«Основы музыкального мышления в традиционной культуре»

Понятие структурного песенного типа и методика его моделирования. Ритм как фундаментальная основа музыкально-фольклорных произведений. Структурно-ритмическая типология произведений музыкального фольклора. Формы с цезурированными музыкально-ритмическими периодами, формы с неравномерно сегментированными музыкально-ритмическими периодами. Равномерно сегментированные напевы. Музыкально-ритмические формы со стопной сегментацией. Музыкально-ритмические формы протяжных песен.

Звуковысотность в системе народного музыкального мышления. Лад и мелодика. Вокальный строй. Моделирование типовых ритмических и ладомелодических структур.

Явление формульности в русском музыкальном фольклоре. Типы интонационных формул в различных жанрах русского песенного фольклора. Особые формы совместного пения.

Слушание музыки: примеры песенных формул (типовых напевов) на примере разных региональных традиций

Литература:

1. Алексеев Э.Е. Проблемы формирования лада. М.: Музыка, 1976. - 288с.
2. Банин А.А. Об одном аналитическом методе музыкальной фольклористики// Музыкальная фольклористика. М., 1978. Вып. 2. С. 117-157.
3. Енговатова М.А., Ефименкова Б.Б. Звуковысотное строение народно-песенных мелодий в свете структурно-типологических исследований// Материалы науч.-практ. конф. М., 1991. С. 49-88.
4. Ефименкова Б.Б. Ритмика русской традиционной песни в свете структурно-типологических исследований// Музыкальная фольклористика: проблемы истории и методологии: Сб. статей/ Ред.-сост. Э.Е. Алексеев, Л.И. Левин. М., 1990. С. 117-136.
5. Рубцов Ф. Основы ладового строения русских народных песен // Рубцов Ф. Статьи по музыкальному фольклору. Л.-М., 1973. С. 8-81.
6. Руднева А.В. Принципы и правила тактировки в русских народных песнях // Музыкальная фольклористика: Сб. статей / Ред.-сост. А.А. Банин. М., 1982. Вып. 3. С. 48-68.

«Структурно-ритмическая типология произведений музыкального фольклора»

Вопросы для обсуждения:

1. Ритмическая организация произведений русского музыкального фольклора и профессиональной западноевропейской ритмической системы. Их отличия.
2. Универсальность ритма как категории народного музыкального мышления.
3. Классы музыкально-ритмических форм, существующие в русском музыкальном фольклоре.
4. Основные структурные единицы музыкально-ритмической формы напевов.
5. Принципы трансформации ритмической формы в напевах протяжных песен.
6. Интонационный «словарь» локальной традиции.
7. Лады народной музыки и гармонические лады западноевропейской музыки.
8. Горизонтальный и вертикальный аспекты лада.
9. Факторы, влияющие на формирование характера мелодики в музыкально-фольклорных традициях.
10. Проявления формульности в русском музыкальном фольклоре.
11. Отражение традиционной картины мира в особых формах совместного пения.

Слушание музыки: структурно-типологический анализ фольклорных образцов, предлагаемых преподавателем.

Литература:

1. Алексеев Э.Е. О методах сравнительной фольклористики // Советская музыка. 1978. №7. С. 90-99.
2. Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование. М.: Советский композитор, 1986. -240с.
3. Асафьев Б. Речевая интонация. М.- Л.:Музыка, 1965. -135с.

4. Бершадская Т.С. Принципы ладовой классификации// Советская музыка. 1971. №8. С.126-129.
5. Енговатова М.А. Звуковысотная организация вѣшних хороводных песен: к вопросу соотношения функции и структуры// Фольклорный текст: функция и структура: Сб. трудов РАМ им. Гнесиных / Ред.-сост. М.А. Енговатова. М., 1988. Вып. 1. С.129-151.
6. Земцовский И.И. Проблема варианта в свете структурной типологии (опыт этномузыковедческой постановки вопроса) // Актуальные проблемы современной фольклористики: Сб. статей и материалов / Сост. и отв. ред. В.Е. Гусев. Л., 1980. С. 36-50.

«Календарные обряды и песни»

Структура народного годового цикла. Народный календарь как синтез архаичной (дохристианской) календарной системы и церковной.

Обрядовые комплексы восточных славян. Календарные песни, оформляющие обряды годового круга. Обряды и песни ранневесеннего периода; пасхального периода, троицко-купальского периода; жатвенного периода; святочного периода; масленичного периода.

Формульность как основной признак мелодики календарных песен. Интонационные связи в календарных песнях года. Региональные особенности календарного фольклора.

Слушание музыки: прослушивание календарных песен разных региональных традиций.

Литература:

1. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. М.: Наука, 1982. - 256 с.
2. Земцовский И.И. Календарные песни как цикл // Вопросы теории и эстетики музыки. Л., 1968. Вып. 8. С. 99-110.
3. Земцовский И.И. К проблеме взаимосвязи календарной и свадебной обрядности славян / Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. М.: Наука, 1985. 260с.
4. Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб.: «Дмитрий Буланин», 1998. - 193 с.
5. Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб: РИИИ, 1994. - 235 с.
6. Календарные обряды и обычаи в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М.: Наука, 1983. - 222 с.
7. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). Л.: ЛГУ, 1963. - 143 с.

«Мелодика календарных напевов»

Периоды народного календаря, в которые совершаются обходные обряды. Взаимодействие мифологических и христианских представлений в народном календаре.

Вопросы для обсуждения:

1. Ключевые моменты календарно-обрядовых комплексов.
2. Особенности обряда заклинания весны и весенних закличек.
3. Музыкальная специфика календарных хороводов.
4. Проявления свадебных мотивов в календарной обрядности.
5. Основные отличия весенне-летнего и осенне-зимнего периодов календаря.
6. Отличия святочных собраний молодежи.
7. Музыкально-стилистические различия календарных песен, исполняемых детьми, молодежью, взрослыми.
8. Особенности музыкального наполнения календарного цикла в западно, -южнорусских традициях и традициях Русского Севера.

Практическое задание: исполнение календарных песен по нотам

Литература:

1. Городцов П.А. Быт первых русских поселенцев в Западной Сибири // Тобольские Епарх. Ведомости. Тобольск, 1899. Вып. 3. - 7 с.
2. Городцов П.А. Праздники и обряды крестьян Тюменского уезда // Ежегодник Тобольского губернского музея. 1916. Вып. XXVI. С. 1-65.
3. Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. Л.: Музыка, 1975. - 224 с.
4. Можейко З.Я. Песни Белорусского Полесья. М.: Советский композитор, 1983. Вып.1. -183с.

«Обряды и песни жизненного цикла»

Ритуалы перехода: три этапа (от символической «смерти» человека, его возвращение в «неокультуренное» природное состояние и возрождение в новом качестве).

Родины и крестины. Колыбельные и крестьбинские песни. Звуковой мир традиционной культуры периода раннего детства. Освоение детьми музыкально-фольклорной традиции.

Обряды инициационного характера. Традиционные собрания молодежи. Музыкальная стилистика хороводных, плясовых песен.

Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Традиция причитаний. Исполнительская манера плачей.

Слушание музыки: прослушивание песенных образцов обрядов жизненного цикла

Литература:

1. Владыкина-Бачинская Н.М. Музыкальный стиль русских хороводных песен. М.: Музыка, 1976. - 159 с.
2. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия: В 2-х кн. М.: «ТЕРРА», 1996. Кн. 1. - 316 с.; Кн. 2. - 187 с.
3. Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская область). М.: Советский композитор, 1988. - 388 с.
4. Марченко Ю.И. Напевы групповых причитаний в Междуречье Северной Двины и Ваги // Русская народная песня. Стиль, жанр, традиция: Сб. статей / Ред.-сост. А. М. Мехнецов. Л., 1985. С. 45-61.
5. Марченко Ю.И. Песенный репертуар обряда «похорон стрелы» // Русский фольклор. Л., 1989. Вып. 25. С. 110-131.
6. Разумовская Е. Плач с «кукушкой». Традиционное необрядовое голошение русско-белорусского пограничья // Славянский и балканский фольклор: Сб. статей / Отв. Ред.: Н.И. Толстой. М., 1984. С. 160-178.
7. Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор: Сб. статей / Отв. ред. Б.Н. Путилов. Л., 1974. С. 147-154.
8. Чистов К.В. Севернорусские причитания как источник для изучения крестьянской семьи XIX века // Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними представлениями и обрядами: Сб. статей / Отв. ред. Б. Н. Путилов Л., 1977. С. 131-143.

«Структура обрядов перехода и этапы жизни человека, оформляющиеся ритуалами этого типа»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные функции песен, исполняемых взрослыми для детей.
2. Особенности песенного репертуара молодежных собраний предбрачного периода.
3. Общие черты музыкальной стилистики хороводных, плясовых песен.
4. Моменты похоронного обряда, отмеченные звучанием причитаний.
5. Особенности северных и южных плачей.

Практическое задание: музыкальный анализ аутентичных записей причитаний

Литература:

1. Иванов П.В. Жизнь и поверия крестьян Кулянского уезда Харьковской губернии // Сб. Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1907. Кн. 17. С. 101-115.
2. Резниченко Е. Некоторые вопросы интонирования севернорусской причети // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды: Тезисы докл. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. М., 1988. Ч. 1 С. 116-127.
3. Русский похоронный обряд. М.: БУКМЕН, 1996. - 158 с.
4. Серебренников Ф. Обычаи и обряды крестьян Себежского уезда при крестинах, свадьбах и похоронах // Памятная книжка Витебской губ. на 1865. СПб, 1865. С. 3-15.
5. Соболев А.Н. Мифология славян. Загробный мир по древнерусским представлениям (Литературно-исторический опыт исследования древнерусского народного мирозерцания). СПб.: Лань, 1999. - 272 с.

«Свадьба как центральный ритуал жизненного цикла»

Инициационный и территориальный переходы молодых. Два типа свадебных ритуалов восточных славян: свадьба-веселье и свадьба-похороны. Особенности драматургии каждого типа обряда. Типология свадебных песен: прощальные, причетные, величальные, корильные и песни, комментирующие обрядовую ситуацию. Музыкальный код южнорусского и севернорусского типов свадьбы. Сольная свадебная причеть, групповые причитания.

Слушание музыки: аутентичные записи южнорусского и севернорусского свадебного ритуалов.

Литература:

1. Захарченко В.Г., Мельников М.Н. Свадьба Обско-Иртышского междуречья. М.: Советский композитор, 1983. - 224 с.
2. Зеленин Д.К. Свадебный обряд, песни и заговоры Томского округа // Записки УОЛЕ. Екатеринбург, 1905. Т. 25. С. 35-58.
3. Капралов А.Т., Савельева Н.М. Народные песни села Сенного Севского района Брянской области. М.: Сов. композитор, 1986. - 96 с.
4. Левинтон Г.А. К проблеме изучения корпуса свадебных песен // Народная песня. Проблемы изучения: Сб. науч. трудов / Сост. и отв. ред. И.И. Земцовский. Л., 1983. С. 143-151.
5. Левинтон Г.А. Мужской и женский текст в свадебном обряде: (Свадьба как диалог) // Этнические стереотипы мужского и женского поведения: Сб. статей / Отв. ред. А.К. Байбурин, И.С. Кон. СПб., 1991. С. 210-234.
6. Народные песни Ленинградской области. Старинная свадьба Сланцевского района Ленинградской области / Сост. А.М. Мехнецов, Е.И. Мельник. Л.: Советский композитор, 1985. - 123 с.
7. Народная свадьба / Сост. В.Ю. Багрянцева. Омск: ИИТ и ПМ СОРАН, 1997. - 90 с.
Обрядовые песни русской свадьбы Сибири / Сост. Р.П. Потанина. Новосибирск: Наука, 1981. - 319 с.

«Музыкальная драматургия свадебного обряда»

Свадебный обряд: «свадьба-веселье», «свадьба-похороны».

Вопросы для обсуждения:

1. Воплощение двух переходных ситуаций – территориальной и инициационной - в южнорусском и севернорусском свадебных ритуалах.
2. Отличия в музыкальной драматургии свадьбы-веселье и свадьбы-похороны.
3. Особенности интонирования свадебных причитаний.
4. Исполнительские формы свадебных причитаний.

Практическое задание: исполнить жанры свадебного ритуала (по нотам)

Литература:

1. Городцов П.А. Таинственные обряды крестьянской свадьбы в Западной Сибири // Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск, 1916. Вып. XXV. С. 1-51.
2. Демина Л.В. Свадебный обряд славян Тюменской области. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2005. - 241с.
3. Зырянов И.В. Сюжетно-тематический указатель свадебной лирики Прикамья. Пермь: Перм. гос. пед. ин-т, 1975. - 183 с.
4. Кагаров Е. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности // Сб. Музея антропологии и этнографии. Л., 1929. Т.8. С. 152-195.
5. Леонова Н.В. Некоторые замечания о функциональности песен белорусско-русского свадебного обряда среднего Приобья. // Полифункциональность фольклора: Сб. статей / Ред.-сост. М.Н. Мельников. Новосибирск, 1983. С. 33-41.
6. Леонова Н.В. Типология русско-белорусских свадебных напевов села Мошково (среднее Приобье) // Сибирский фольклор: Сб. статей / Ред.-сост. М.Н. Мельников, М.Ю. Новицкая, В.М. Потявин. Новосибирск, 1981. С. 138-151.
7. Русский православный обряд венчания. М.: БУКМЭН, 1996. -159 с.
8. Свадебные песни Томского Приобья. Народные песни, записанные в Томской области / Сост. А.М. Мехнецов. Л.; М.: Советский композитор, 1977. - 63 с.
9. Соколова В.К. Об историко-этнографическом значении народной поэтической обрядности (образ свадьбы-смерти в славянском фольклоре) // Фольклор и этнография. Связь фольклора с древними представлениями и обрядами: Сб. статей / Отв. ред. Б.Н. Путилов. Л., 1977. С. 188-195.
10. Теплова И.Б. Свадебные песни северо-западных областей России: Автореферат дис. ... канд. искусствоведения СПб., 1993. - 23 с.

«Песенно-повествовательный фольклор: былины, историческая песня, скоморошины, баллады, духовные стихи»

Определение понятия «эпос». Жанры русского музыкального эпоса: былины (старины), духовные стихи, скоморошины, баллады, историческая песня. Поэтический мир русского эпоса. Сказители эпоса и сущность эпического сказительства. Структура эпического текста. Стих и напев. Два типа былинных напевов. Казачья былинная традиция. Специфические черты поэтических текстов баллад. Типы исторических песен.

Архаическая смеховая культура. Магическая природа архаического смеха. Карнавальность. Творчество скоморохов. Скоморошины и небылицы: содержание поэтических текстов и музыкальная стилистика напевов.

Слушание музыки: аутентичные записи былин, исторических песен, скоморошин.

Литература:

1. Былины /Сост., вступ. ст. В.И. Калугина. М.: Современник, 1991. -767с. (Сокровища русского фольклора).
2. Из истории русской фольклористики/ Сборник научных трудов. СПб: Наука, 1998. -598с.
3. Исторические песни. Баллады. /Сост. С.Н. Азбелева. М.: Современник, 1986. -622с.
4. Пушкина С.И. Русские народные песни Московской области. М.: Советский композитор, 1988. Вып. 2. - 336 с.
5. Русское устное народное творчество: Хрестоматия. Учеб. Пособие/Сост., вст. ст., коммент. В.П. Аникина. М.: Высш. шк., 2006. -1127с.

«Духовный стих»

Духовные стихи: возникновение на пересечении устной и письменной (книжной) традиций. Исполнители духовного стиха. Образно-стилистические связи духовных стихов эпической традиции с былинами северного типа. Покаянные духовные стихи. Особенности музыкальной стилистики духовных стихов.

Литература:

1. Попова Т.В. Основы русской народной музыки. М., 1977.
  2. Федотов Г.П. Стихи духовные: (Русская народная вера по духовным стихам). М., 1991.
- Слушание музыки: аутентичные записи духовного стиха

«Музыкально-стилистические особенности жанров эпоса в разных локальных традициях»

Вопросы для обсуждения:

1. Соотношение географических реалий былинных сюжетов с территорией распространения былин.
2. Основные формы и обстоятельства исполнения былин в русской народной культуре.
3. Главные этапы освоения сказителем эпической традиции.
4. Музыкально-стилистические особенности былин, исторических песен, скоморошин и небылиц в разных локальных традициях.
5. Источники для создания поэтических текстов духовных стихов.
6. Влияние музыкально-стилевых сфер в напевах духовных стихов.
7. Специфические черты поэтических текстов баллад.

Практическое задание: исполнение эпических, лирических духовных стихов (по нотам)

Литература:

1. Путилов Б.Н. Эпическое сказительство: Типология и этническая специфика. М., 1997.
2. Русская народная поэзия. Эпическая поэзия. М.: Художественная литература, 1984. -438с.
3. Селиванов Ф.М. Русский эпос: Учебное пособие для вузов. М., «Высшая школа», 1988. -206с.
4. Фрояков И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997. -591с.

«Лирическая песня - вершина русского народного музыкального творчества»

Исторические предпосылки возникновения лирической песни как жанра. Культурные функции лирических песен. Классификация лирических песен: ранняя лирика, молодецкая, поздняя городская лирика. Тематические циклы лирических песен.

Определение форм приуроченности лирических песен. Особенности функционирования лирических песен: сезонно приуроченные, связанные с женской исполнительской традицией, неприуроченные – с мужской традицией. Особенности музыкальной формы и многоголосного склада, выделяющие лирическую песню среди других жанров. Стилевые пласты в жанре русской лирической песни.

Городская лирическая песня.

Слушание музыки: аутентичные записи (многоголосие)

Литература:

1. Земцовский И.И. Русская протяжная песня. Л.: Советский композитор, 1967.
2. Кабанов А.С. Многоголосие и ритмика протяжной песни донских казаков // Проблемы взаимодействия самодеятельного и профессионального художественного творчества: научные труды НИИ культуры. М., 1982. Вып.11.
3. Мехнецов А.М. Об особенностях песенного стиля старожилов Томского Приобья // Музыкальная фольклористика: Сб. статей / Ред.-сост. А.А. Банин. М., 1978, Вып.2. С.158-180.
4. Новикова А.М. Русская поэзия XVIII- первой половины XIX века и народная песня: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1982. -192с.
5. Родителяева М.И. О народной эстетике русской песенной лирики// Живая старина. 1994. № 2

«Основные типы народного многоголосия»

Исторические пути формирования русского народного многоголосия. Особенности основных типов многоголосия. Типы русского народного многоголосия. Характеристика основных типов многоголосия. Многоголосный склад лирических песен.

Вопросы для обсуждения:

1. Локальные традиции русских лирических песен: западнорусские, среднерусские, южнорусские, севернорусские.

2. Отличия казачьей и севернорусской традиций исполнения лирических песен.

Практическое задание: исполнить жанр лирической песни в многоголосном варианте (по нотам); определить вид многоголосия предлагаемых песен (на слух).

Литература:

1. Гиппиус Е.В. Культура протяжной песни на р. Пинеге // Крестьянское искусство СССР. Л., 1928. Т.2.
2. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев. М.: Советский композитор, 1989. - 456с.
3. Истомина И. Мелодико-гармоническое строение русских народных песен. М.: Советский композитор, 1985. - 183 с
4. Лирические песни Томского Приобья / Сост. А.М. Мехнецов Л.: Советский композитор, 1986. - 94 с.
5. Народные песни Ермаковского района Красноярского края / Ред. С.Войтюк. Красноярск: Краевой Центр народного творчества, 1992. - 80 с.
6. Протасов Н.П. Песни забайкальских старообрядцев // Сибирская живая старина. 1926. Вып. 2(6). С. 217-230.

«Место инструментальной музыки в системе музыкального фольклора»

Фольклорные традиции инструментальной музыки: общая историко-культурная характеристика, история изучения. Становление жанров и жанровые группы. Звукотворчество при общении человека с природой: манковые наигрыши охотников, щнаковые звукообразования на охоте, при пастьбе, в домашнем труде.

Детское звукотворчество: разновидности идиофонов, аэрофонов (свободные, собственно духовые инструменты). Музыкальная коммуникация в процессе труда и обряда: трудовые и обрядовые сигналы-знаки, магические и заклинательные наигрыши.

Жанры музыки ритуального действия. Сфера приуроченных жанров. Инструментальная музыка художественной направленности. Локальная специфика народной инструментальной музыки.

Частушки: история возникновения, отличительные признаки, разновидности жанра (припевки и страдания), частушечные инструментальные наигрыши.

Слушание музыки: инструментальные сольные и ансамблевые наигрыши

Литература:

1. Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. М., 1997. - 248с..
2. Земцовский И.И. проблема русской частушки// Советская музыка. М., 1988. №7.
3. Мациевский И.В. Основные проблемы и аспекты изучения народных музыкальных инструментов и инструментальной музыки // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. М., 1987. Ч.1.
4. Народное музыкальное творчество: Учебник/Отв. ред. О.А. Пашина. СПб: Композитор, 2005. -568с.
5. Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: В 2-х ч. М., 1987. Ч.1. М., 1988. Ч.2.

«Инструментальная музыка как древнейшее проявление творческой деятельности человека»

Основные направления в изучении народной инструментальной музыки. Методологическая основа систематизации народной инструментальной музыки. Особенности формообразования в русской народной инструментальной музыке.

Вопросы для обсуждения:

1. Проявления профессионального характера инструментальной музыки в русской народной традиции на психологическом и социальном уровнях, в особенностях жанро-и формообразования.
2. Жанровая классификация инструментальной музыки любого региона.

3. Жанровая классификация инструментальной музыки, связанной с определенными видами инструментов. Например: жанры инструментальной музыки Нижнего Поволжья; жанры жалечной (рожечной, балалаечной) музыки.

4. Отличительные признаки частушки.

5. Различия в музыкальной стилистике припевок и страданий.

Литература:

1. Методы изучения фольклора: Сборник научных трудов/Ред. Е.Хваленская. Л.: ЛГИТМиК, 1983. –153с.
2. Музыка колоколов: Сборник статей и материалов. СПб, 1999.
3. Розанов В. Инструментоведение. М.: Советский композитор, 1974.
4. Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора. М.: Композитор, 1994. - 124 с.
5. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. М., 1990, 1993, 1994. Вып. 1,2,3,4.

«История собирания и изучения русской народной музыки»

Зарождение научной мысли о народном творчестве. Первый период собирания и изучения русских народных песен: формирование научных подходов к изучению народного музыкально-поэтического творчества. Второй период: становление музыкальной науки о народной песне. Третий период: деятельность Музыкально-этнографической комиссии; зарождение структурно-типологического направления в музыкально-этнографических исследованиях. Музыкальная фольклористика в XX-XXI веках: собирательская деятельность; документация музыкально-фольклорных материалов; основные методологические направления музыкально-фольклористических исследований.

Литература:

Вульфийус П.А. К истории русской музыкальной фольклористики // Русская мысль о музыкальном фольклоре. М., 1979. С. 1-72.

Гиппиус Е.В. Обзор важнейших сборников музыкальных записей русских народных песен с 60-х годов XVIII века до начала XX века // Материалы и статьи к 100 -летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса. М., 2003. С. 59-111.

Пашина О.А. Структурно-типологические исследования в советской музыкальной фольклористике // Музыкальная фольклористика: проблемы истории и методологии: Сб. статей/ Ред.-сост. Э.А. Алексеев, Л.И. Левин. М., 1990. С.101-116.

«Основные направления изучения музыкального фольклора»

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности этапов собирания и изучения русского музыкального фольклора в XVIII-XIX веках.
2. Деятельность творческих кружков и научных сообществ на пути научного собирания народных песен.
3. Отражение развития музыкальной науки в публикациях русских народных песен.
4. Основные направления работы Музыкально-этнографической комиссии.
5. Основные направления исследований в музыкальной фольклористике советского периода и наиболее яркие их представители.
6. Истоки структурно-типологического направления в этномузыкознании.
7. Тенденции, характеризующие современный этап развития этномузыкологической науки.

Литература:

1. Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры. М.: Советский композитор, 1988. - 237 с.
2. Ворошилова В. Записи фольклора на Тюменском Севере // Фольклор Урала. Бытование фольклора в современности: Сб. статей / Отв. ред. В.П. Кругляшова. Свердловск, 1983. С. 64-72.
3. Зоркин В. Вклад политических ссыльных в изучение фольклора Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. - 93с.
4. Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л.: Наука, 1986. - 304 с.

Региональная песенная традиция

В рамках традиционной культуры русского народа как духовной целостности сложился ряд своеобразных региональных традиций, на существование которых собиратели и исследователи народной музыки обратили внимание с момента зарождения русской фольклористики. В современном этномузыкознании понятие региональной традиции подразумевает совокупность условий бытования, черт стиля и приемов исполнения, определяющих своеобразие музыкального фольклора определенного народа в той или иной ограниченной местности. Сегодня наибольшую остроту приобретает изучение региональных

фольклорных традиций раннего формирования и позднего, сложившихся в результате «вторичной» локализации и взаимной адаптации разнородных элементов коренных народнопесенных систем европейской России.

Учебно-методический комплекс выполнен на базе широкого круга фольклорно-этнографических трудов, архивных и экспедиционных материалов. Особую ценность приобретают музыкальные материалы, собранные этнографами, фольклористами, исполнителями во время фольклорных экспедиции. Содержащиеся в учебно-методическом пособии новые музыкально-этнографические источники, а также теоретические положения и выводы в изучении региональных песенных традиции обладают определенной значимостью для составления музыкальной диалектной карты России.

Понятие «традиции» (от латинского *traditio* – передача) тесно связано с понятием социальной, духовной преемственности и является закономерным явлением в развитии общества. Универсальность и относительная консервативность традиций проявляется в том, что они постоянно присутствуют в процессе жизнедеятельности индивида как норма, правило, предписание. Традиция учит индивида мыслить по этим нормам, строить свое поведение, учитывая эти нормы.

Традиция понимается как этнический опыт, передаваемый от поколения к поколению в виде определенных правил поведения, порядков, предметов материальной культуры и фольклорных текстов. Понятие «традиция», соприкасаясь с философскими, эстетическими сторонами народной культуры, объединяет основные принципы устного народного творчества в целостную систему. Для любой системы характерны следующие устойчивые признаки:

- целостность – обнаружение сущности системы не в сумме свойств ее составляющих, а прежде всего в их взаимосвязях и взаимозависимости;

- структурность – фиксация инвариантных отношений между элементами целого в виде определенной структуры;

- взаимообусловленность системы и среды;

- иерархичность – возможность рассмотрения каждого элемента исследуемой системы как самостоятельного системного объекта, а данной системы в целом – как компонента более сложных метасистем;

- необходимость множественного описания системы посредством построения нескольких моделей, фиксирующих ее различные грани [4, с. 6].

Фольклорная традиция – это естественный коммуникационный канал, в котором значимая для этноса социальная и духовная информация аккумулируется, преобразуется в устойчивые и общепонятные, типовые по структуре, образные и символически насыщенные вербальные формы, обладает набором специфических механизмов для сохранения и передачи этой информации. Основные единицы традиции – это тексты разного объема. Именно их подразумевают прежде всего, используя в узком значении термин фольклор [1, с.10].

Региональные песенные традиции как одного из элементов традиционной этнической культуры можно рассматривать в качестве системы. В.Л. Гошовский предложил по отношению к региональной песенной традиции особый термин «музыкальный диалект», который «... формировался на протяжении веков вследствие специфических исторических, социально-экономических и географических условий, а также как результат пережитков племенных различий внутри этнических групп, их взаимодействия и влияния соседних народов [3, с.19]. Кроме того, региональная песенная традиция связана с целостной этнической музыкальной культурой, вбирающей в себя общие признаки разных региональных компонентов.

Литература:

1. Аникин В.П., Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое творчество: Учебное пособие для вузов. Л.: Наука, 1983. – 463с.
2. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.,1973.
3. Гошовский В. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. М.: Советскийкомполитор, 1971.-304с.
4. Калужникова Т.И. Песенная традиция русского населения Среднего Урала: Учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Урал. Гос. консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 2005. - 200с.

Западнорусская песенная традиция

Наиболее древняя традиция, раннего формирования. Территория распространения западнорусской традиции: Брянская, Смоленская области, западные районы Калужской, Курской областей, южные районы Псковской, Тверской областей, русские поселения Белорусии, Украины (Гомельская, Витебская обл.) и Украины. На западнорусской территории первоначально складывалась восточнославянская архаическая культура, сохранившая наибольшие связи с западнорусской культурой. Им свойственна сохранность дохристианской картины мира и архаических форм народной духовной культуры.

Основной вид деятельности населения на данной территории – земледелие. Жители – люди оседлые, земледельцы. Стилевой доминантной местной жанровой системы служит пласт календарно-обрядовых песен, под воздействием которых формировался музыкальный облик свадебных, приуроченных лирических и хороводных песен.

Показателем древности и архаичности западнорусской традиции является функционирование календаря в качестве «ядра» традиции. Сохранение полного годового корпуса календарных обрядовых песен и выдвигает календарь в число доминанты в системе песенных жанров западнорусской традиции. С обрядовыми напевами календарного цикла сохраняют генетическую связь свадебные обрядовые и ранние лирические песни.

Западнорусский свадебный обряд принадлежит к типу ритуала «свадьба-веселье» (классификация Б.Б. Ефименковой) и называется «веселейкой», где доминирует горизонтальный переход невесты в другую семью и актуализируются в первую очередь мотивы обмена, купли/продажи. На первом плане «свадьбы-веселейки» находится линия коллективная, общинная. Музыкальный код свадьбы-веселье представлен двумя жанрами: свадебными песнями и причитаниями, которые интонируются на напевы похоронных напевов. Причитания в «свадьбе-веселье» исключительно сольные, чаще всего песенной формы, и исполняются в контрапункте с обрядовой песней, подчеркивая индивидуальное и коллективные начала в свадебном ритуале. В редких случаях, например, в Смоленской области зафиксированы причитания, исполняющиеся под скрипичный наигрыш (мелодия обрядовой свадебной песни). В Брянской области в свадебный фольклор включены типичные приёмы календарных песен, например, прием-гукания (возгласы, выкрики).

Специфическое отличие западнорусской свадьбы - каравайный обряд (приготовление свадебного карава, его украшение, исполнение специальных каравайных песен).

В недрах обрядового фольклора родилась архаичная лирика. Общность лирических и календарных напевов западнорусской традиции заключается в исполнении и тех, и других жанров преимущественно женщинами; исполнение на политекстовые напевы; интонировании напряженным тембром, рассчитанном на звучание на открытом воздухе.

Помимо ранней архаичной лирики встречается поздняя лирическая песня – «песня-романс», родившаяся в рамках городского фольклора и несущая все его атрибуты: тип стихосложения, ритмическую и ладовую организацию. Поздние лирические песни объединены особым складом многоголосной фактуры: функциональным темброво-контрастным двухголосием с верхним солирующим подголоском – подводкой.

Жанр хороводных песен изначально связан с календарным циклом. В древности они имели магическое значение и магически воздействовали: зимние хороводы – на дом и его обитателей, весенние – на поле, луг, растительность. Впоследствии, магическая функция хороводов утрачена и они стали знаками того или иного сезона, формами молодежного досуга.

Современные исследования показали, что на западнорусской территории активно бытуют духовные стихи в форме псалм и сопровождении колесной лиры.

В инструментальной музыке западнорусской традиции выделяются скрипка (при игре используют максимальное количество открытых струн); колесная лира; пастушеские рога (изготавливались из натуральных рогов животных и использовались в пастушеской практике); свирели и жалейки.

Особенности музыкального стиля западнорусских песен:

- силлабическое стихосложение;
- цезурированная ритмика;
- слогоритмически цезурированные периоды;
- бесполутоновые ладовые звукоряды (с преобладанием трихордовых звукорядов);
- многоголосие двух видов – диафония с бурдоном и монодийная гетерофония (пение в унисон, с небольшими эпизодическими расхождениями голосов).

В западнорусской традиции преобладает женское пение. Мужское ансамблевое пение не встречается, хотя, можно услышать сольное пение мужчин, что не типично для традиции. Артикуляция на западнорусской территории неоднородна. Для Брянской области характерна глубокая манера пения, использование низких женских голосов; для Смоленской - пение мягкое, появляется в мелодии мелизматика, но звук плотный и звучат достаточно низкие женские голоса; для Псковской – регистр пения поднимается, в пении используется головной регистр, гетерофонное пение приобретает октавные формы и октавный флорелет артикулируется с помощью головных резонаторов.

Литература:

1. Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-40-х годов / Составление, расшифровка, комментарии Ф.А. Рубцова. Л.: Советский композитор, 1995. - 159 с.
2. Свитова К.Г. Народные песни Брянской области. М.: Музыка, 1966. - 242 с.
3. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М.: Наука, 1979. - 288 с.
4. Тавлай Г.В. Белорусское Купалье: Обряд, песня. Минск: Наука и техника, 1986. –173.

Южнорусская песенная традиция

Территория распространения южнорусской традиции: Белгородская, Курская, Воронежская области, южные районы Калужской и Орловской областей. Формирование южнорусской традиции проходило в результате миграций населения из западно, -среднерусских регионов. Первые создатели южнорусской традиции – восточные славяне, земледельцы, что подчеркивает и сближает ее с западнорусской песенной традицией. В дальнейшем, на юге России со строительством сторожевых крепостей и защитных сооружений положено начало одному из слоев казачьей культуры.

В системе жанров юга России в роли «ядра» выступает группа песен с движением: хороводных, плясовых, плясовых свадебных, плясовых припевок (частушки под пляску). Многие из названных песен содержат «алилешный» припев, соответствующий слоговой группе стиха или равный целому стиху (термин А.В. Рудневой). Хороводные делятся на: медленные круговые или фигурные хороводы (карагоды) и быстрые с пляской (танки).

Из обрядовых жанров на юге России более полно представлен свадебный ритуал типа «свадьба-веселье». По жанровому составу он аналогичен западнорусскому свадебному обряду и относится к песенному ритуалу. Причитания бытуют в сольной форме и, в основном, звучат на фоне свадебных песен. Распространен каравайный обряд с полным комплексом каравайных песен. Специфическими элементами южнорусской свадьбы являются: жанр поезжанских песен, сопровождающих движение свадебного поезда; жанр плясовых свадебных песен, вливающих в группу «алилешных» песен.

Календарь в южнорусской традиции представлен не полностью, в основном хороводными песнями, маркирующими весенний сезон.

Специфические особенности приобрела южнорусская лирическая песня. Здесь бытует архаическая женская лирика, связанная по своему происхождению с карагодными песнями (медленными хороводами) и покосными песнями (приурочены по форме, но по содержанию лирические). Женские сезонно прикрепленные песни сходны с западнорусскими - распеваются в гетерофонной фактуре и не имеют больших внутрислоговых распевов.

Другой яркий пласт лирики – мужская лирическая песня, связанная с историческим развитием региона (появление служивых людей). Исполняется мужскими ансамблями и бытует в мужской среде.

В южнорусской песенной традиции встречаются духовные стихи в виде псалм, песен-притч в сопровождении колесной лиры.

Юг России отличается богатой инструментальной культурой. В свадебном ритуале и в досуговом формах времяпровождения молодежи используется скрипка и широкий круг духовых инструментов. В Курской области встречается специфический женский инструмент – кугиклы, кувиклы (инструмент в виде набора закрытых флейт). В отличие от классической флейты Пана, этот набор озвучивался не одним исполнителем, а совместными усилиями нескольких музыкантов ансамбля. Игрой на кугиклах отмечали вступление девочек в старшую возрастную категорию. Обучение девочек проводилось по всем правилам ритуального искусства, тайно, у женщин-знатоков игры на кугиклах. Каждая девочка обучалась не только игре на кугиклах, но и ритуальным выкрикам во время игры, что создавало определенную сложность.

Кроме того, на юге России распространены инструментальные ансамбли, часто сопровождающие пляски. Примером может служить ансамбль в Курской области, состоящий из кугиклов, сопилки, рожков, скрипки и жалейки. Обратим внимание на тембр названных инструментов: кугиклы и сопилка – тембр свистящий, рожок – яркий и мелодичный тембр, жалейка – носовой специфический тембр, что приводит к соединению несоединимого, объединению несовместимых противоположностей – одного из ведущих принципов смеховой культуры. Слушание такого инструментального «наивного» ансамбля, сопровождающего пляску, вызывает смеховой эффект, веселое настроение.

Особенности музыкального стиля южнорусских песен:

- силлабическое стихосложение;
- цезурированные ритмические периоды;
- опора на бесполутоновые и целотонные звукоряды; бесполутоновые звукоряды представлены различными пентатонными структурами (полными и неполными), а целотонные звукоряды связаны с настройкой инструмента – кугиклы;
- многоголосие в архаичных жанрах – диафония с бурдоном (бурдон может помещаться как в нижнем, так и в верхнем голосах). В Курской области встречаются древние магические формы интонирования
- бурдонное многоголосие. В женских песнях встречается монодийная гетерофония. В мужской лирической песне встречается функциональное двухголосие, где один из голосов исполняет роль подголоска. В поздней лирической песне встречается двухголосие с подводкой (верхний голос). В Белгородской области в женских или смешанных ансамблях при исполнении прощальных, сиротских свадебных и лирических песен распространена сложная форма многоголосия - соединение двухголосия и бурдонного многоголосия.

Литература:

1. Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора. М.: Композитор, 1994. –124 с.
2. Фольклор Калужской губернии в записях и публикациях XIX - начала XX вв. / Сост. Н.М. Ведерникова. М.: Родник, 1997. –251.
3. Щуров В.М. Сравнительный анализ четырех протяжных песен Белгородской области // Музыкальная фольклористика: Сб. статей/ Ред.-сост. А.А. Банин. М., 1978. Вып. 2. С.236-266.

Севернорусская песенная традиция

Территория распространения севернорусской традиции: бассейны крупнейших северных рек, текущих в бассейн Северноледовитого океана - Пинега, Мизень, Сухана, Кокшеньга, Печора; бассейны северных озёр – Ладожского, Онежского. Первоначальные русские поселения располагались на берегах рек и озер, что очень важно для условий сурового северного климата. Заселение территории Русского Севера происходило в несколько этапов, что сказалось на формировании севернорусской песенной традиции.

Особенность традиции Русского Севера состоит в том, что русские, осваивая северную территорию, постоянно контактировали с коренными народами фино-угорской языковой группы (карелы, вепсы, коми, удмурты). Возможно названные контакты и объясняют своеобразие северной культуры, её резкое отличие от западно, и южнорусской культур.

С XII в. к берегам Белого моря проникают новгородцы – мореходы, занятые промыслами рыбы, морского зверя. Мужчины, как правило, владели грамотой и мореходной наукой, основами математики, астрономии и кораблестроения. Промыслово-хозяйственная специфика, особенности быта и празднично-производственного календаря в значительной мере определили их фольклорную систему, в которой большое место занимает эпическая традиция.

Большой приток населения на севернорусскую территорию начался во II половине XVII века после раскола русской церкви. На Русский Север устремились старообрядцы, образуя свои скиты, монастыри, деревни. Гонения укрепляли «ревнителей древнего благочестия» в осознании их особенной миссии. Старообрядцы с их своеобразной материальной и духовной культурой сохранили до нашего времени огромное число старых рукописных книг, в том числе и певческих рукописей крюковой нотации – ценнейших памятников русского церковно-певческого искусства. Замкнутость жизни старообрядческих общин, суровые внутренние запреты не только в религиозной, но и в культурно-бытовой сфере (в частности, запрет на инструментальное музицирование и танцы) оказали сильное воздействие на структуру и способы функционирования текстов фольклорной традиции. С приходом старообрядцев быт этого края приобрел специфические черты, а также под влиянием старообрядцев постепенно складывался психологический тип северянина – суровый, сдержанный, строгий.

Основной вид деятельности населения на Русском Севере – рыбная ловля, промыслы и художественные ремёсла (резьба по дереву, плетение кружев и др.).

Постепенно сформировалась система жанров со своим «ядром» и «периферией». В прошлом «ядро» севернорусской песенной традиции составляли два слоя, взаимосвязанные между собой, – эпический и причетный. Для них характерны одни и те же закономерности: сольное исполнение; тоническое стихосложение; нестабильные сегментированные формы напевов регулируются нормами 8- или 9-сложной стиховой конструкции; одностроичные напевы; речитативный тип напева (приближен к сказительскому речитативу); повествовательный тип интонирования; музыкальная формульность. Постепенно эпический комплекс прекращает свое историческое существование и в качестве «ядра» севернорусской традиции выступает причетный комплекс. Этому немало способствовал институт профессиональных плакальщиц «вопленниц», «вытниц», а также взаимодействие с высокоразвитой эпической традицией. Причетная культура касается всех сторон песенной системы: свадебного, похоронного, рекрутского обрядов, необрядовых-бытовых плачей, где присутствуют две разновидности причети – сольная и групповая причетная песня (ансамблевая).

Северные плачи отличаются детально разработанной поэтикой, строгой упорядоченностью композиционных принципов. В них получили последовательное применение приемы, ставшие классическими в народной поэзии: синтаксический параллелизм, сопутствующая ему анафора (одинаковое начало стихов) в сочетании с варьированным повтором, синонимией, тавтологией. На их основе была выработана культура построения масштабных поэтических текстов, обладающих чертами эпического повествования.

Эпический и причетный комплексы оказали большое влияние на поэтический строй и образную систему текстов севернорусских лирических песен. Эпические корни лирики подтверждаются обилием сюжетов исторической тематики, тонической организацией стиха. Лирическая песня на Русском Севере бывает двух видов: ранняя женская лирика, связанная с хороводным жанром, и поздняя в виде народных романсов, иногда бытующих в городском стиле.

Календарь в севернорусской традиции можно охарактеризовать как фрагментарный и эклектичный по своему стилю. В основном он представлен святочным комплексом с исполнением обрядовых песен: рождественских колядок (с христианскими мотивами), поздравительных “виноградий”. Остальные календарные праздники представлены вторично приуроченными жанрами (например, на Масленицу исполняется в качестве вторично приуроченного жанра лирическая песня; жанр частушки пронизывает весь календарь в качестве приуроченного жанра; хороводная “избенная” песня заменяет во многом отсутствующий календарь).

Из обрядового фольклора на Русском Севере прекрасно сохранился свадебный ритуал. Севернорусскую свадьбу называют “свадьба-похороны” (классификация Б.Б. Ефименковой), где доминирует инициационный переход невесты. Драматургия всего свадебного действия строится с резким контрастом двух составляющих его частей: первая – происходит в доме невесты и включает этапы ее постепенного отчуждения от своего рода и социовозрастной группы; вторая – происходит в доме жениха и чаще сводится лишь к застолью. Контрастность двух частей выражается и в их музыкальном наполнении. В довенечной части ритуала звучат преимущественно причитания (“вопли”, “прчать”), интонируемые на погребальные и свадебные напевы, и прощальные, причетные песни. Специфическая особенность музыкального кода свадьбы-похороны заключается в исполнении групповой причети. Вторая часть свадебного пира оформляется песенными напевами – припевками.

Свадебные ритуалы Севера существуют в двух версиях: причетно-песенном и причетном (песни отсутствуют). Бытуют разные разновидности причети: сольные причитания допесенной формы (не поются, а декламируются), сольные причитания песенной формы (политекстовые напевы), ансамблевые причетные песни; контрапунктические формы – соединение свадебной причетной песни и сольного причитания, частушки и сольного причитания, хороводной песни и сольного причитания.

Целую жанровую систему на Русском Севере, в связи с тем, что многие жанры утрачены, фокусирует в себе жанр частушки. Она широко проникает в обрядовый фольклор, заполняет праздничные формы музыкального творчества в севернорусской песенной традиции.

В инструментальной музыке выделяются два специфических инструмента: гусли (связаны с эпическим комплексом) и гудок (связан со скоморошеской культурой). Сегодня гусельная традиция практически утрачена, игра на гудке исчезла и заменена игрой на скрипке. В основном бытуют поздние инструменты – гармонь и балалайка.

Особенности музыкального стиля севернорусских песен:

- тоническое стихосложение и нецезурированные ритмические периоды;
- диатонические или гемитонные ладовые звукоряды;
- повествовательный тип интонирования (поступенное движение мелодики, преобладание секундовых и терцовых интервалов);
- ведущая форма многоголосия – монодийная гетерофония;
- преобладает женская исполнительская традиция: мягкая, негромкая, с широким привлечением головных резонаторов. Сегодня мужское пение для Русского Севера не характерно и в исполнении мужчин можно услышать только жанр частушки.

Литература:

1. Народные песни Вологодской области. Песни Средней Сухоны / Сост. А. Мехнецов. Л.: Советский композитор, 1981. - 135 с.
2. Савушкина Н.И. Обрядовая поэзия Пинежья. М.: МГУ, 1980. –280.
3. Русская свадьба Карельского Поморья (в селах Колежме и Нюхче) / Сост. А.П. Разумова, Т.А. Коски. Под общ. ред. Е.В. Гиппиуса. Петрозаводск: «Карелия», 1980. - 222 с.
4. Традиционный фольклор Новгородской области / Сост. В.И. Жекулина, В.В. Коргузалов, М.А. Лобанов, В.В. Митрофанова. Отв. ред. А.А. Горелов. Л., Наука, 1979. - 350 с.
5. Фольклор Севера. Региональная специфика и динамика развития жанров. Архангельск: ПГУ, 1008. –189с.
6. Чистов К.В. Актуальные проблемы изучения традиционных обрядов Русского Севера // Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор: Сб. статей / Отв. ред. Б.Н. Путилов. Л., 1974. С.11-21.

Среднеуральская песенная традиция

Средний Урал занимает горную и предгорную части Свердловской и Пермской областей, восточный склон Уральской горной системы и прилегающие западносибирские земли, входившие в прошлом в состав Пермской губернии. Первоначально среднеуральские земли осваивались коренным населением – предками финно-угорских и тюркских народов. Основной контингент переселенцев составляли севернорусские крестьяне (из Поморья) и посадские люди, позже присоединились выходцы из центральных уездов. После зарождения и активного развития горнозаводской промышленности миграционный поток на Среднем Урале

становится более пестрым. По своей конфессиональной ориентации значительная часть среднеуральского населения принадлежит к числу старообрядцев, не принявших церковной реформы, проведенной в середине XVIII в. патриархом Никоном.

Отметим в развитии народной культуры Урала

Специфика традиционной культуры на Урале обусловлена соединением в трудовых и культурных традициях местных жителей земледельческой составляющей с промыслово-промышленной. В связи с этим основными носителями традиционной культуры на Среднем Урале являются крестьяне и мастеровые люди, проживающие в деревнях, селах, слободах, а также «заводских» селах или «заводах».

В качестве базового плана среднеуральской традиции утверждаются закономерности севернорусского и отдельных элементов среднерусского крестьянского песнетворчества, к которым позже присоединятся принципы городской песенности.

В системе региональных песенных культур России среднеуральская вписывается в контекст традиций позднего формирования или «вторичной локализации фольклора».

Особенностью музыкального плана календарных обрядов является его фрагментарность, обусловленная поздним формированием среднеуральской традиции, ассимилирующая разнообразные истоки, и охарактеризованная второстепенной ролью земледелия в трудовой деятельности населения. Календарные песни различны по времени возникновения и музыкально-поэтическим закономерностям: более полно представлен зимний святочный песенный цикл: «колёдки», «виноградья», детские «славы», новогодние «посевания», песни девичьих гаданий; музыка масленичной недели представлена единичными образцами; менее обширна сфера весенне-летнего календаря. Значительную роль в структурировании календарного года играют и необрядовые жанры: сезонно приуроченные весенние и осенне-зимние хороводные песни, лирические проголосные (на Масленицу, исполняемые в среде замужних женщин), частушки (троицко-семицкая неделя, исполняемые молодежью), духовные стихи (посты и дни поминовения усопших – Радуница и Троица).

Роль центрального элемента среднеуральской песенной традиции принадлежит причетно-песенному комплексу традиционной свадьбы. Начальную фазу инициационной линии ритуала, соответствующую символическому умиранию невесты озвучивают: сольная свадебная причеть (сольная плачевая речитация); групповые причитания (коллективное обрядовое песни «вытьё»); прощальные песни (близкие коллективной причети). Этапы территориального перехода невесты и контактов двух семей отмечают величальные и корильные песни («просмешные припевки»).

Из неприуроченных песенных жанров одно из центральных мест принадлежит лирическим песням – «проголосным» (по народной терминологии), в основном бытующих сегодня в женской среде. Исполнение протяжных песен обозначается кругом народных терминов «вытягать», «возгудать», «качать мотив» (с мелодическими поворотами распевать слова).

В виде отдельных монострофных песен, также в форме спевов, объединяющих несколько строф, бытуют среднеуральские частушки («припевки», «наговорки», «набирушки», «повертушки»). Основную часть уральских «наговорок» составляют неприуроченные, имеющие обычно любовные, социально-бытовые или историческое содержание. Народные исполнители дифференцируют частушечные мелодии на скорые («крутые», «короткие»), связанные с движением и моторной речитацией, и медленные («растяжные», «длинные»), связанные с напевной речитацией.

В культуре староверов, живущих на Урале, бытуют духовные стихи позднего формирования.

Особенности музыкального стиля среднеуральской песенной традиции:

- доминирование сегментированных ритмических форм,
- диатоническая ладовая основа;
- гетерофония, в том числе двухрегистровая, в качестве ведущей фактурной модели – близка к стилистике северных и средневожских песен (Кировская область, Прикамье, русские села Удмуртии).

Песенный фольклор уральских (яицких) казаков

Формирование яицкого казачества восходит к первой половине XVI в., когда из центральных районов России и Поволжья на правый берег реки Яик начали заселяться русские выходцы с Дона. Помимо русских, составляющих большинство, в Яицкое казачье войско вошли чуваша, татары, мордва, башкиры, казахи и другие народы. Главную роль в бытовой деятельности казаков играло рыболовство, промыслы (добыча соли и охота), скотоводство, в меньшей мере – земледелие. По конфессиональной ориентации, в основном, яицкие казаки считались старообрядцами (поповцы и беспоповцы). Специфика этнокультурного облика уральского казачества определяется этнической неоднородностью и участием в его формировании соседних кочевых этносов.

Местные песенные жанры, дифференцированные соответственно их жизненному назначению, образуют две группы:

1. Жанры «внешнего быта», связанные с воинской службой казаков: мужские лирические, лиро-эпические, исторические, военно-бытовые, баллады, песни с текстами литературного содержания; в соответствии со структурными признаками жанры разделяются на три музыкально-стилевых слоя: ранний (закономерности традиционной крестьянской песни), поздний (закономерности городской песенности), поздний, связанный с инструментальной музыкой (строевые песни).

2. Жанры «внутреннего быта», отражающие особенности мирной жизни и деятельности казачьей общины: обрядовый фольклор (традиционный календарь, свадебный обряд),

В роли жанрового ядра в песенной системе уральских казаков выступает протяжная песня с характерными для нее особенностями:

- тонический или силлабический цезурированный стих со структурой 5+5, 7+7 слогов; силлабо-тонический стих со строением 8+7 слогов;

- сочетание двух типов мелодики – «слогового» и «внутрислогового» (термины Е.В. Гиппиус);

- многоголосие долгих казачьих песен образуют две основные голосовые партии - нижняя (в народной терминологии «грубый голос») и верхняя («подголосок», «меньшак», «подпевала»). Многоголосие казачьих протяжных песен обнаруживает некоторые черты общности с инструментальной музыкой тюркоязычных народов.

Литература:

1. Калужникова Т.И., Липатов В.А. Драматургия свадебного действия в поселке Билимбае Свердловской области // Фольклор Урала. Современный фольклор старых заводов: Сб. статей / Отв. ред. В.П. Кругляшова. Свердловск, 1984. С. 72-89.

2. Калужникова Т.И., Липатов В.А. Песни горнозаводского Урала. М.: Композитор, 1997. - 202 с.

3. Калужникова Т.И. Песни уральских казаков. Екатеринбург: Сфера, 1998. –236с.

4. Традиционная культура русского крестьянства Урала XVIII – XIX вв. / Отв. ред. Н.А. Миненко. Екатеринбург: РАН, 1996. - 357 с.

5. Хохлова Н.И. О музыкальном складе причитаний Тагильских заводов // Фольклор Урала. Современный фольклор старых заводов: Сб. статей/ Отв. ред. В.П. Кругляшова. Свердловск, 1984. С. 55-63.

6. Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян среднего Урала. Пермь: ПГУ, 1998. –186.

Песенная традиция Западно-Сибирского Зауралья

Региональная культура Западно-Сибирского Зауралья сформировалась в результате «вторичной» локализации и взаимной адаптации разнородных элементов коренных народнопесенных систем европейской России. Результаты фольклорно-этнографических исследований на территории Тюменской области выявили сосуществование нескольких народно-песенных традиций, представляющих творчество различных социальных слоев населения, пришедших на эти земли в разное время из различных регионов Европейской части России. Наиболее показательная для данной территории *старожильческая* культура, сформировавшаяся ранее других традиций преимущественно под влиянием *севернорусской казачьей* культур. Именно старожильческая традиция в значительной степени определила облик местного песенного фольклора. С одной стороны, влияя на песнетворчество новопоселенцев (*по народной терминологии «россиян» или «рассейских»*), с другой стороны, наоборот, воспринимая некоторые его тенденции, старожильческая традиция приобрела значение *централизующего стержня* в устно-песенном творчестве разных районов края. Старожильческой традиции, несмотря на очень сложную внутреннюю структуру, на разнородные истоки, присуща этнокультурная целостность, характеризующаяся единством принципов музыкального творчества.

Основу *старожильческого* населения Тюменской области составили выходцы из севернорусских и, частично, среднерусских губерний – Вологодской, Пермской, Вятской. Сами старожилы до сих пор называют себя «русскими коренными жителями Сибири», «исконными сибиряками», «испокон веку здесь живущими», в народной терминологии зовутся «чалдонами», «кержаками», «желтопупыми», «желторотыми», «родчими», «тутошними», «казаками», «староверами» и пр. Народная интерпретация термина *чалдон* сводится к нескольким вариантам: «люди, пришедшие/сосланные с Чала и Дона», «первые русские, приплывшие на челнах», «потомки донских казаков» [1, с.17].

Во второй половине XIX в. группа интеллигентов, вошедших в организацию под названием «Сибирское областничество» (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков и др.) отстаивала мнение, что в Сибири сформировался «особый историко-этнографический тип русских», чей внешний облик и привычки есть результат взаимодействия с аборигенными этносами, а также колонизации и природно-климатических изменений» (3, с.103-104). Из исследований П.М. Головачева, вышедших в начале XX в., о русских старожилах Сибири узнаем: «...коренаст, крепок, имеет довольно большой рост... по внешнему виду отличается от великорусов: преобладают черные волосы, черные или коричневые глаза, более смуглый цвет

кожи» [2, с.144]. Во второй половине XIX – начале XX вв. на территории Западно-Сибирского Зауралья сложились компактные зоны проживания старожильского населения – деревни Абатского, Армизонского, Бердюжского, Викуловского, Гольшмановского, Исетского, Казанского, Сорокинского, Упоровского и Юргинского районов.

Новопоселенческая традиция, характерная для уроженцев западнорусских, южнорусских губерний, а также переселенцев Белоруссии и Украины сформировалась на территории Тюменской области во 2-ой половине XIX – начале XX веков. Переселенцы, как правило, знали и помнили места своего выхода в Западную Сибирь и называли себя *могилевскими, смоленскими, черниговскими, гомельскими*, объединяясь в одну большую группу – *переселенцы*, в народной терминологии: «*самоходы*», «*лапотники/лапотоны*», «*российские/расейские/расея*», «*хохлы*», «*кацапы*», «*поселенички*», «*новоселы*», «*колтучаны*», «*целинники*» и пр. Сохранялась историческая память о прародине в названиях населенных пунктов – Боровлянка, Вознесенка, Еловка, Новоалександровка, Новотроицкое, Новоандреевка. По той местности, откуда прибывали переселенцы и получали названия «концы», «края» или отдельные улицы полинациональных селений. Так д. Старорямово Бердюжского района делилась на три улицы: «поморцев» (старообрядцы), «хохлов» (украинцев), сибиряков-чалдонов.

Необходимо обратить внимание на особенности местного говора старожилов и поздних переселенцев, особенно влияющих на манеру исполнения музыкальных фольклорных образцов.

Русские старожильские говоры, прежде всего связанные с говорами Вологодско-Вятской, Поморской групп, и сегодня распространены на сибирской территории. Одной из характерных особенностей считались «чоканье» и «окающий» разговор. В поэтических текстах музыкального фольклора старожилов сохранены основные особенности местных говоров:

- *оканье* – произнесение «о» как под ударением, так и в безударных слогах («рости», «росхорошенький», «топереча», «споженила», «судароня»);
- *ёканье* – произнесение в безударных слогах «ё» вместо «е» («будёт»);
- замена «е» на «о» («цоловаться», «споженила», «серцо»);
- замена «ц» на «ши» («ишшо», «гушша», «пушше», «рошша», «вешши»);
- замена «ч» на «ш» («пошто», «девишник»);
- замена «ц» на «с» («выхожденьисо», «благословленисо»);
- замена «ы» на «о» в окончаниях слов («разбитой»);
- частое употребление частиц - «от», «то», «та», «ту», «ка» («тамо-ка», «како-то», «туда-ка»);
- частое употребление кратких в прилагательных («целна миска», «коса матеруща»);
- сокращение окончаний в глаголах 3-го лица единственного числа («она мот» – может, «бегат» – бегают).

В разговорной речи переселенцев отчетливо сохраняется:

- *аканье* – произнесение в безударных слогах «а» вместо «о» («маладого»);
- замена «л» на «в» в окончаниях глаголов 3-го лица единственного числа прошедшего времени («стругався», «покрав», «загнав»);
- произнесение «э» вместо «е» после «ч» («ручэй», «чэрнобривая»);
- замена «и» на «ы» («крычать»);
- замена «е» на «я» в безударных слогах («няделя», «сяводни», «вясёла», «ляску»);
- мягкое произнесение окончаний глаголов 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени («идёт», «ходить»);
- мягкое произнесение звука «г».

В современной науке сложился подход к изучению традиционной культуры не только с научно-фольклористических позиций, рассматривающих ее *извне*, но и взгляд *изнутри* культурной системы, отражающий представления о ней самих носителей. Фольклористы воссоздают местные диалекты в поэтических текстах, изучают жанры песенного, инструментального фольклора и обращаются к специальному анализу народной музыкальной терминологии. Если говорить о перечне местных песенных жанрах в фольклористических и народных терминах, характерных для западносибирской традиции и зафиксированных в лексике местных жителей, то они выглядят так:

- календарные: «*щедровки*», «*колядки*», «*таусенка*», «*овсеньки*», «*посеванья*», «*рождественские*», «*На Рождество славление*», «*веснявые*», «*троицкие*»; «*илею*» (гадальные);
- свадебные: «*жалостливые*», «*жалобные*» («*Сирате косу расплетают и жалобные пають песни*», Аромашевский р-н, д. Новоберезовка; «*Дефки все с песнями сидели и выпевали кажную песню*», Сладковский р-н, д. Новониколаевка); свадебные «*девичьи*», «*сиротские*»;
- «*хвалебные*» (величальные), «*дразнилки*»;
- причитания: «*вытьё*», «*вопление*», «*привывание*», «*причитывание*», «*голошение*», «*причёты*» («*На вячёркиадили, там причёты были*» Ишимский р-н, д. Ново-Локти; «*Загалосит-та она в голос*», Викуловский р-н, д. Еловка; «*Выпричитывает на вечеринке невеста*», Упоровский р-н, д. Нифаки; «*Невеста сидит да*

воет»Исетский р-н, д. Нифаки; «Невеста ранёхонько встаёт да вопит с причётами»Сорокинский р-н, с. Сорокино «Мать утром привывает» Юргинский р-н, д. Сосновка; «Девушки поют, а невеста приговлашивает. А до этого проголосницаприговлашивала», Казанский р-н, д. Ильинка);

- хороводные: «круговые», «улошные», «луговые», «караводные»;
- игровые: «игрищные», «вечёрошные», «половые», «поцелуйные»;
- плясовые: «восьмёры», «шестеры», «по-тройкам» «сени», «барыня»;
- лирические: «проголосные», «долгие»;
- частушки: «припевки»;
- духовные стихи: «постовые», «божественные».

Обрядовый комплекс представляет собой один из самобытных разделов западносибирской традиции. Современные фольклорно-этнографические записи не полностью отражают состояние местной календарной системы. Из исследований материалов, собранных в *старожильческих* поселениях, более полно сохранились календарные: святочные, масленичные, семицко-троицкие обряды. Остальные этапы календарного года отмечены фрагментарно, что составляет трудность проследить трехфазовые обрядовые композиции. У *новопоселенцев*, сохранивших особенности тех мест, откуда они ведут своё происхождение, встречается равномерное развитие годового песенного цикла при наличии всех календарных праздников – от Зимних святок до Покрова – с сохранением обрядов весеннего и летнего цикла, что способствует сохранению и проведению областных праздников в южных районах Тюменской области. В календарных обрядах прослеживаются идеи трехфазности ритуалов: разделение - открепление субъекта перехода от места, занимаемого им в космической или социальной системе; грань - состояние контактов с «иным» миром, уподобляемое смерти, утробному существованию, двуполости, пустыне, затмению солнца; восстановление – завершение перехода в новое стабильное состояние, достигнутое в лиминальной фазе, закрытие границ в «иной» мир.

Типологические признаки, выявленные в народном календаре западносибирской традиции - *старожильческой* и *новопоселенческой* - сближает его, с одной стороны, у старожилов с календарными традициями, сложившимися на Русском Севере (*Упоровский, Исетский, Аромашевский районы Тюменской области*), с другой стороны, у *новопоселенцев* - с западнорусской и южнорусской традициями (*деревни поздних переселенцев Видуловского, Сладковского районов Тюменской области*).

Обрядовый фольклор *новопоселенцев*, песенные жанры и их музыкально-поэтическая стилистика, с одной стороны коррелируют с моделями ритуалов ранних региональных культур европейской России. С другой стороны, культура *новопоселенцев* впитывает черты *старожильческой* традиции, что придает ей определенные региональные признаки. На основе проведенного исследования западносибирского свадебного фольклорно-этнографического комплекса можно выделить в нем *старожильческую* и *новопоселенческую* типы свадьбы с определенными типологическими и региональными признаками.

Важнейшую сторону западносибирской песенной традиции образуют лирические «проголосные» песни, включающие в себя: основной пласт русско-сибирского склада, объединяющий ранний слой лирики, песни свадебные и хороводные; лирические песни позднего происхождения, распетые на основе музыкально-стилевых закономерностей западносибирской традиции; поздний слой лирических песен, имеющих общерусское распространение и по основным характеристикам музыкально-поэтического языка восходящих к новым веяниям городской культуры. Основная масса лирических проголосных песен (женских и мужских) бытует сегодня в женской среде, что сказывается на манере артикуляции.

Литература:

1. Бардина П.Е. Быт русских сибиряков Томского края. Томск:ГУ, 1995. -225с.
2. Головачев П.М. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь. М., 1902. С.144.
3. Калужникова Т.И., Кесарева М.А. Песни старого Урала. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001. - 344с.
4. Костюрина М.Н. Сибирские народные песни, записанные в подгородных деревнях около Тобольска летом 1804 г. // Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск, 1895. Т. 3. С. 1-80.
5. Пархоменко Н. Русские народные песни Томской области. М.: Советский композитор, 1985. - 134 с.
6. Плотников З.С. Крестьянская свадьба (Ялуторовский округ) // Обряды, обычаи, поверья. Тюмень: СД, 1997. С. 343-355.
7. Русские народные песни Красноярского края / Под общ. ред. С.В. Аксюка. М.: Советский композитор, 1959. Вып. 1. - 226 с.; 1962. Вып. 2. - 243 с.
8. Шиловский М.В. Сибирское областничество// Большая тюменская энциклопедия/Ред. Г.Ф. Шафранов-Куцев; НИИ региональных энциклопедий ТюмГУ. В 3т. Т.3. Тюмень: Сократ, 2004. С.103-104

Семейские – потомки раскольников, образовавших группу русского старожильского населения Забайкалья. История семейских связана с расколом, происшедшим в русской православной церкви в середине XVII в., когда официально приняли так называемое «нововведение» патриарха Никона. Раскольники – старообрядцы отказались принять «нововедние» и продолжали придерживаться старых обрядов, молились по неисправленным церковным книгам, за что были подвергнуты различным репрессиям. В середине XVIII в. началось массовое переселение старообрядцев целыми семьями в Восточную Сибирь, отсюда и прозвище “семейские”. Поселенцы-раскольники селились по соседству с русскими старожилами либо на вновь отводимые им земли. Старались жить самостоятельно, подальше от всех инаковерующих, соблюдая заповедь “жить так, как наши деды жили”.

Песенный фольклор семейских разнообразен по своим социально-историческим мотивам, тематике и характеру исполнения. Преимущественно это лирические протяжные, “проголосьные” песни о горькой доле крестьян, изгнанных с родных мест, о неволе, о любви как преобладающий жанр песенного фольклора семейских. Также бытуют свадебные, плясовые, шуточные и игровые песни; солдатские и рекрутские, песни ссылки и каторги.

В речи семейских преобладает мягкое южнорусское “з”; частая смена гласных “е” на “а” или “я”; в окончаниях твердое “т” меняется на мягкое “ть”; замена согласной “в” на гласную (“деука”). В семейском распеве почти каждый слог обрастает дополнительными гласными, отчего неузнаваемо меняется и звучание текста, и его структура. Семейский распев – форма певческой культуры, в которой сохраняются элементы русского средневекового церковно-певческого искусства.

Если выделить объединяющий признак семейских песен, то это многоголосный склад песен, где наблюдается близость южнорусским традициям – подголосочно-полифоническая ткань напева, обилие самостоятельных голосов и подголосков. Нередко встречается прием «текстовой полифонии» – свободной перестановки слов, иногда целых фраз, в результате в нескольких голосах интонируется одновременно разный текст. Ритмика семейских песен очень богата – использование синкоп и переменных ритмов. Особенности семейского распева в большей степени определяется приемами голосоведения: последовательное включение подголосков в распев: средний голос – зачин; высокий – захват; подхват – низкий голос. Исполнители семейского многоголосного распева должны владеть приемами паузирования, чувствовать полифоническую природу многоголосного распева. Важную конструктивную функцию в семейском распеве выполняют приемы перекрещивания голосов, отчего голосоведение приобретает ярко выраженный импровизационный характер.

Богатством отличается ладовое строение семейских песен – ладотональная переменность (фригийская или дорийская наклонность), типична квартовая переменность ладотональных устоев, ладовое смещение напева.

В исполнительском стиле семейских преобладают мужские традиции семейского распева, поскольку в прошлом существовали профессиональные певческие школы, готовящие мальчиков для клира. Высокое исполнительское мастерство свободного голосоведения доступны лишь высокоталантливым исполнителям, оттачивавшим свое искусство многие годы.

Литература:

1. Болонев Ф. Старообрядцы Забайкалья в XVIII-XX вв. Новосибирск: Русский Дом народных традиций. 1994. -148с.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 125 от 22.02.2018

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

Разработчики:

к. культур. ст. преп. кафедры музыкального образования Трипузов М.Г.;
к.психол.н., доцент кафедры музыкального образования Лосева С.Н.