

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет
Кафедра истории и теории музыки

**Рабочая программа дисциплины
«Расшифровка записей народных песен»**

Направление подготовки
53.03.04 (073700) Сольное народное пение

Уровень высшего образования

Бакалавр

Форма обучения – очная

Нальчик, 2014

I. Цели освоения дисциплины.

Целью курса является формирование научных подходов и навыков практической работы с документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом, историческом, жанровом и диалектном многообразии. Освоение курса «Расшифровка записей народных песен» является одним из этапов последовательного создания фактологической базы исследований музыкального фольклора.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Курс «Расшифровка записей народных песен» обеспечивает приобретение профессиональных навыков нотации и анализа образцов народной вокальной музыки, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста в области сольного народного пения.

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
- свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7);
- к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке фольклора (ПК-6);
- к постоянному накоплению знаний в области теории и истории музыкального и других видов искусств (ПК-10);
- к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11); к расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-12);

Студент обязан (ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12):

- освоить различные методы и приемы нотации народной музыки;
- уметь предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки различных жанров, стилей высокой степени трудности;
- грамотно оформить нотацию, научиться пользоваться специальными обозначениями в музыкальном и поэтическом текстах;
- овладеть практическими навыками записи поэтических текстов и напевов с учетом диалектных и исполнительских особенностей;

приобрести практические навыки анализа выразительных средств, структуры и функций фольклорных текстов;

владеть современными компьютерными технологиями расшифровки и фиксации звукового источника.

Краткие методические указания по изложению тематического материала.

Методика выполнения того или иного типа нотации, ориентированного на разные уровни востребованности (научный, образовательный, творчески-исполнительский), принципы анализа образцов народной музыки излагаются в курсе Теории музыкального фольклора (в форме специальных семинаров). В процессе индивидуальных занятий по расшифровке и анализу образцов народной музыки студент под руководством преподавателя осваивает изученные методы на практике. Аналитические наблюдения должны быть заключены в таблицу, суммирующую все уровни рассмотрения фольклорного текста. Материал, используемый для нотации и анализа, может лечь в основу разработки научной проблематики в форме реферата или курсовой работы в процессе занятий по специальности, а также по программе специальной дисциплины «Теория музыкального фольклора».

IV. Структура и содержание дисциплины (очная форма обучения)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

4.1 Распределение часов по учебному плану

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционно-практические	Текущий контроль	
II	3 – 8	6	216	102	114	–	Аттестация	Экзамен

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Виды учебной работы и трудоемкость		Коды компетенций	Формы текущего и промежуточного контроля
		о/о			
		ЛР	СР		
1	Раздел I. «Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки образцов музыкального фольклора. Методы анализа народной песни»			ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12	
2	Введение	8		-//-	
3	Типы нотаций	12	12	-//-	
4	Правила оформления расшифровок	12	12	-//-	
	Аналитическая характеристика расшифрованного музыкально-поэтического материала	14	12	-//-	

Раздел II. «Практические занятия по расшифровке и анализу образцов музыкального фольклора»				
Календарно-обрядовые и свадебные песни	8	12	-//-	
Причитания, формы музыкального эпоса.	8	12	-//-	
Хороводные и плясовые песни	8	12	-//-	
Неспесенные формы фольклора	8	12	-//-	
Лирические песни	8	12	-//-	
Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки	8	8	-//-	
Подготовка музыкально-этнографических материалов к публикации	8	10	-//-	
Итого	102	114		экзамен

Содержание разделов дисциплины

1. Разделы курса.

Раздел I: «Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки образцов народной музыки. Методы анализа народных песен»;

Раздел II: «Практические занятия по расшифровке и анализу образцов песенного фольклора».

2. Темы и краткое содержание.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАСШИФРОВКИ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА. МЕТОДЫ АНАЛИЗА НАРОДНЫХ ПЕСЕН.

Тема 1. Введение.

Цели и задачи расшифровки образцов музыкального фольклора. Сходства и различия композиторской и фольклористической нотаций. Функции нотного текста в письменной и устной культурах.

Тема 2. Типы нотаций.

Характеристика исторических этапов становления фольклористической нотации.

- Слуховая нотация композиторов и музыкантов-профессионалов и любителей (М.А. Балакирев, Н.Е. Пальчиков, Ю.Н. Мельгунов, В.П. Прокунин, Н.М. Лопатин) с ориентацией на эстетическое восприятие музыкального материала, художественно-образные свойства звучания.
- Транскрипционная нотация связана с появлением звукозаписывающей техники (Е.Э. Линёва). Имеет документальный характер, отличается подробностью и детальностью в изложении нотного и поэтического текстов.
- Аналитическая нотация (Е.В. Гиппиус, Б. Барток, З. Эстрайхер и др.) характеризуется разработкой научных фольклористических методов записи образцов народной музыки. Нововведения в области нотной орфографии (фиксация конкретных деталей исполнения).
- Электроакустическая нотация (К. Штумпф, Э. Хорнбостель, Ч. Сигер, О. Гурвин и др.) связана с использованием измерительной аппаратуры и компьютерных технологий. Точное измерение высоты звука, времени звучания, динамики, тембра. Создание аудиограмм.

Тема 3. Правила оформления расшифровок.

Особенности фиксации поэтического, нотного текстов, данных о записи. Система специальных обозначений, принятых для нотации народной музыки. Проблемы тактировки напевов. Четкая паспортизация музыкального образца по схеме: место записи, номер фонограммы, исполнители, автор и дата записи, автор расшифровки. Пример: Псковская область, Великолукский район, д. Захарово 1705-46; Исп.: Скобцова Г.Ф., 1929 г. р., Кувшинова МИ, 1904 г. р., Шевелёва И.Г., 1927 г. р., Преснякова ПК., 1905 г. р., Корникова Е.М., 1903 г. р., Тюлева В.П., 1925 г. р. Зап.: Мехицов А. М., 28.01.1985. Расш.: Шишкова О.В. При необходимости могут указываться национальность, вероисповедание, образование исполнителя.

При записи поэтического текста обязательным является отражение местного диалекта с помощью обозначений, фиксирующих фонетические, грамматические особенности, произносительные нормы речи. В словах, имеющих иную (в сравнении с литературной нормой) форму написания или произнесения, должны быть проставлены ударения.

В нотной расшифровке должны быть отражены:

- темповые характеристики (метроном);
- метрические характеристики (тактировка);
- членение формы (обозначение единиц композиции – стиховых строк, строф);
- абсолютное звуковысотное положение основного тона (при транспонировании напева);
- особенности многоголосия;
- исполнительские приемы (форшлаги и другие украшения, штрихи (легато, портаменто, глиссандо, вибрато и др.);
- особенности музыкального строя (фиксация вариантов интонирования одного тона, нетемперированного звучания с помощью специальных обозначений).

Тема 4. Аналитическая характеристика расшифрованного музыкально-поэтического материала.

Расшифрованные образцы должны быть проанализированы с учетом всех компонентов музыкально-поэтического текста (звукоряд, интонация, лад, метроритм, композиция, фактура и многоголосие). В аналитической практике должны быть пройдены следующие этапы:

- выделение полевки как структурного элемента музыкально-поэтической формы;
- составление модели ладового развития напева или наигрыша;
- определение слогоритмической основы песни;
- выявление принципов композиционной организации музыкально-поэтической формы.

По результатам анализа образца народной музыки составляется аналитическая карта, в которой суммируются наблюдения, касающиеся ладо-интонационного, ритмического, композиционного строения музыкально-поэтической формы. Один из вариантов аналитической карты разработан А.В. Рудневой¹; в Приложении приводится карта, используемая в Санкт-Петербургской государственной консерватории. Дальнейшая работа связана с освоением методов систематизации музыкально-поэтических форм фольклора (разработка сравнительных аналитических таблиц, отражающих типологию средств музыкальной

¹ Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора. -М.: Композитор, 1994. С. 170.

выразительности; составление перечней сюжетов и сюжетных мотивов поэтических текстов и др.)

РАЗДЕЛ П. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАСШИФРОВКЕ И АНАЛИЗУ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Практические занятия по расшифровке поэтических текстов и нотации напевов, принадлежащих разным жанрам фольклора (поэтический текст должен быть расшифрован полностью, напев – в виде 3-5 строк). Расшифровка записей, содержащих сведения об обрядах и праздниках, комментарии исполнителей, раскрывающих обстоятельства и форму бытования песен. Составление аналитических карт, таблиц, сюжетных перечней к расшифрованному материалу.

Тема 5. Календарно-обрядовые и свадебные песни.

Расшифровка поэтических текстов, нотация напевов жанров календарно-обрядового фольклора, свадебных песен. Особенности нотации и тактировки песенных форм обрядового фольклора.

Тема 6. Причитания, формы музыкального эпоса. Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов причитаний, былин, духовных стихов. Проблемы нотации и тактировки.

Тема 7. Хороводные и плясовые песни.

Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов хороводных, игровых, плясовых песен. Особенности нотации и тактировки.

Тема 8. Непесенные формы фольклора.

Особенности нотации и тактировки непесенных форм фольклора Система обозначений используемых при расшифровке непесенных форм фольклора

Тема 9. Лирические песни.

Расшифровка и нотация лирических песен. Особенности нотации и тактировки.

Тема 10. Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки.

Расшифровка наигрышей, исполняемых на различных народных инструментах. Расшифровка форм вокально-инструментального фольклора. Особенности нотации и тактировки образцов инструментальной музыки.

Тема 11. Подготовка музыкально-этнографических материалов к публикации. Критерии отбора материала для публикации с учетом различных типов изданий:

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

Принципы расположения и группировки образцов фольклора в сборниках. Составление макета сборника.

3. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы.

- 1) Выполнить нотацию напевов и расшифровку поэтического текста.
- 2) Разработать аналитическую карту напева.
- 3) Охарактеризовать метроритмические закономерности свадебных песен (на примере локальной традиции).
- 4) Раскрыть принципы ладоинтонационной организации лирических песен (на примере локальной традиции).
- 5) Исследовать композиционное строение хороводных и плясовых песен (на примере локальной традиции).
- 6) Составить аналитические таблицы, систематизирующие сведения о метроритмических, ладовых, композиционных закономерностях различных жанров народных песен (на основе расшифрованных студентом образцов).
- 7) Составить перечень сюжетов и сюжетных мотивов поэтических текстов расшифрованных песен.
- 8) Подготовить музыкально-этнографические материалы к публикации.

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ.

Не предусмотрены.

5. Примерный перечень вопросов к экзамену.

- 1) Аналитическая нотация: задачи, характерные особенности.
- 2) Композиторская и фольклористическая нотации.
- 3) Принципы тактировки, принятые в различных фольклористических школах.
- 4) Принципы нотации непесенных форм фольклора.
- 5) Методика метроритмического анализа народной песни; принципы моделирования обобщенной слогоритмической формы.
- 6) Принципы ладоинтонационного анализа народной музыки.
- 7) Основные закономерности композиционного строения образцов народной музыки.
- 8) Особенности отражения диалектных особенностей поэтических текстов.
- 9) Правила оформления расшифровок.
- 10) Содержание аналитической карты. Использование аналитической карты в научно-исследовательской практике.
- 11) Процесс подготовки расшифровки к публикации.

V. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов Требования к зачетам и экзаменам:

8 семестр – Экзамен.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

VI. В соответствии с пунктом 7.19 государственного стандарта дисциплина обеспечена: помещениями для самостоятельной работы студентов. Перечень материально-технических средств оснащения учебной аудитории (зала) для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Расшифровка записей народных песен»:

1. Рояль (пианино)
 2. Переносной кассетный магнитофон, проигрыватель CD
 3. Телевизор
 4. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD)
- Компьютеры, специализированные в области оцифровки и обработки звуковых сигналов, воспроизведения звуковых и мультимедиа CD (Доступ к сети Интернет, Windows, Sibelius, Finale 2011, Adobe Photoshop, Aria Standalone, [Neyratron Photoscore](#), Adobe InDesign)
5. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD)
 6. Видеокамера
 7. Сканер для работы с фотоматериалами, слайдами
 8. Принтер
 9. Ксерокс
 10. MIDI-клавиатура.

VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

ЛИТЕРАТУРА

1. Актуальные проблемы собирания и изучения русского фольклора (Тезисы докладов) / Области, науч.-метод. центр нар. тв-ва и культур-просвет. работы; Отв. ред. С.Г. Лазутин. - Воронеж, 1991. - 56 с.
2. *Алексеев Э.Е.* Нотная запись народной музыки: Теория и практика. -М.: Сов. композитор, 1990. - 165 с: нот.
3. *Алексеев Э.Е.* Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. - М.: Сов. композитор, 1986. - 238 с: нот.
4. *Банин А.А.* Об одном аналитическом методе музыкальной фольклористики // Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. А.А. Банин. М.: Сов. композитор, 1978. Вып. 2. С. 117-157.
5. *Банин А. А.* О принципах моделирования обобщенного слогоритма. Вопросы методики и методологии // Памяти К.В. Квитки: Сб. ст. / Ред.-сост. А. Банин. М.: Сов. композитор, 1983. С. 165-179.
6. *Бершадская Т.С.* Гармония как элемент музыкальной системы. -СПб.:ЛЛ, 1997.- 192 с: нот.
- 7) *Бершадская Т.С.* Основные композиционные закономерности многоголосия русской народной песни. - Л.: Музгиз, 1961. - 156 с.
- 8) *Ефименкова Б.Б.* Ритм в произведениях русского вокального фольклора. - М.: Композитор, 2001. - 256 с: нот.
9. Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская область). - М.: Сов. композитор, 1980. -392 с: нот.
- 10) *Квитка К.* Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. - М.: Сов. композитор, 1971. Т. 1. - 384 с; 1973. Т. 2.-423 с.
- 11) Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Мензелинского уезда Уфимской губернии Н.Е. Пальчиковым. - СПб.: Изд-е А.Е. Пальчикова, 1888. - XVIII, 276 с: нот.
- 12) *Линева Е.Э.* Великорусские песни в народной гармонизации. - СПб.: Изд. АН, 1904. Вып. 1. -Ъ, 90 с: нот; 1909. Вып. 2. -ЪXXX, 65 с: нот.
- 13) *Лопатин Н.М., Прокунин В.П.* Русские народные лирические песни: Опыт систематического свода лирических песен с объяснением вариантов со стороны

- бытового и художественного их содержания / Ред. В.М. Беляев. - М.: Музгиз, 1956. - 458 с: нот.
- 14) Материалы и статьи к 100-летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса / Сост. Е.А. Дорохова, О.А. Пашина. - М.: Композитор, 2003. - 215 с.
- 15) Методы музыкально-фольклористического исследования: Сб. науч. тр. / Моск. гос. консерватория; Сост. Т.А. Старостина. - М., 1989. - 157 с: нот.
- 16) Музыкальная фольклористика: Проблемы истории и методологии. Сб. ст. / Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания; Ред.-сост. Э.Е. Алексеев, Л.И. Левин. - М., 1990. - 165 с: нот.
- 17) Народные песни Вологодской области: Сб. фонографических записей / Под ред. Е.В. Гиппиуса и З.В. Эвальд. - Л.: Музгиз, 1938. - 138 с: нот.
- 18) Образцы народного многоголосия / Сост. И.И. Земцовский. - М.; Л.: Сов. композитор, 1972. - 135 с: нот.
- 19) Песни Пинежья: Материалы Фонограммархива, собранные и разработанные Е.В. Гиппиусом и З.В. Эвальд - М: Музгиз, 1937. Кн. 2. - 591 с: нот.
- 20) Проблемы композиции народной песни / Сост. Т.А. Старостина. - М., 1997. - 164 с: нот. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 10).
- 21) Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. - Л.; М.: Сов. композитор, 1973. - 224 с: нот.
- 22) Рубцов Ф.А. Основы ладового строения русских народных песен. - Л.: Музыка, 1964. - 96 с: нот.
- 23) Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора / Ред.-сост. Н.Н. Гилярова, Л.Ф. Костюковец. - М.: Композитор, 1994. - 223 с: нот.
24. Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. А.М. Мехнецов. - Л.: Изд-во Ленингр. гос. консерватории, 1985. - 136 с: нот.
25. Русские народные песни в многомикрофонной записи / Сост.: А. Руднева, В. Щуров, С. Пушкина. - М.: Сов. композитор, 1979. - 342 с: нот.
26. Русские песни, непосредственно с голоса народа записанные и с объяснениями, изданные Ю.Л. Мельгуновым. - М.: тип. Э.Лисснер и Ю.Роман, 1879. Вып 1. - XXVI, 59 с: нот; СПб.: тип. В.Бессель, 1885. Вып. 2.-47 с: нот.
27. Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика / Пер. с польск. Г.Д. Блейза - М.: Сов. композитор, 1983. - 190 с: нот.
28. Щуров В.М. Стилевые основы народной музыки / Моск. гос. консерватория. - М., 1998. - 466 с: нот.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1) Балашов ДМ, Марченко Ю.И., Калмыкова НИ. Русская свадьба: Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшение и на Уфтюге (Тарногский р-н Вологодской обл.). - М.: Современник, 1985. - 390 с: нот.+пластинка
- 2) Банин А. А. Слово и напев. Проблемы аналитической текстологии // Фольклор. Образ и поэтическое слово в контексте / Отв. ред. В.М. Гацак. М.: Наука, 1984. С. 170-202.
- 3) Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. - Л.: Музыка, 1975. - 224 с: нот.
- 4) Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт системно-типологического исследования. - Минск: Наука и техника, 1985.-247 с: нот.

- 5) *Можейко З.Я.* Песни белорусского Полесья. - М.: Сов. композитор, 1983. Вып. 1. - 183 с: нот.; 1984. Вып. 2.-151 с: нот.
- 6) Музыка устной традиции: Материалы международных конференций памяти А.В. Рудневой. - М., 1999. - 348 с: нот. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 27).
- 7) Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографического центра. В 2 т. / Авт. проекта, сост., науч. ред. А.М. Мехнецов; авт. коллектив: Е.А. Валиевская, И.В. Королькова, Г.В. Лобкова, А.М. Мехнецов, К.А. Мехнецова, А.Ф. Некрылова, А.В. Полякова, И.С. Попова, И.Б. Теплова - СПб.; Псков: Изд-во обл. центра нар. творчества, 2002. Т. 1. -688 с; Т. 2.-816с.:нот.
- 8) Народные песни Вологодской области (по материалам студенческих фольклорных экспедиций). Песни средней Сухоны / Сост. А.М. Мехнецов. - Л.: Сов. композитор, 1981. - 135 с: нот.
- 9) Народные песни Ленинградской области. Старинная свадьба Сланцевского района / Сост. А. Мехнецов, Е. Мельник. - Л.: Сов. композитор, 1985. - 123 с: нот.
- 10) Песни Заонежья в записях 1880-1980 гг. / Сост. Т.В. Краснопольская. -Л.: Сов. композитор, 1987. - 184 с: нот.
- 11) Песни Псковской земли: По материалам фольклорных экспедиций / Сост. А. Мехнецов. - Л.: Сов. композитор, 1989. Вып. 1. Календарно-обрядовые песни. - 296 с: нот.
- 12) Русские народные песни Смоленской области в записях 1930-40-х гг. / Сост. Ф.А. Рубцов. - Л.: Сов. композитор, 1991. - 159 с: нот. (Рус. нар. песни. Нов. публикации).
- 13) Традиционный фольклор Новгородской области (по записям 1963- 1976 гг.). Песни. Причитания / Подгот. ВЛ Жекулина, В.В. Коргузалов, М.А. Лобанов, В.В. Митрофанова - Л.: Наука, 1979. - 343 с: нот. (Памятники рус. фольклора).
- 14) Устьянские песни / Сост. А. Мехнецов, Ю. Марченко, Е. Мельник. - Л.: Сов. композитор, 1983. Вып. 1.-80 с: нот.; 1984. Вып. 2.-136 с: нот.
- 15) *Щуров В.М.* Южнорусская песенная традиция. Исследование. - М.: Сов. композитор, 1987. - 320 с: нот.

Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины.

Для расшифровки и анализа избираются аутентичные образцы музыкального фольклора (материалы музыкально-этнографических экспедиций); для аналитической проработки используются также материалы из музыкально-этнографических сборников.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры культурологии

Протокол № 1

От « 28 » августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е. Налоева

Разработчик: доцент кафедры ИТМ А.В. Гучева

Эксперт – доктор искусствоведения, профессор Б.Г. Ашхотов