

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
профессор
Ахмедов М. М.
18 сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Поэтика фольклора

Направление подготовки

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Направленность (профиль)

«Этномузыкология»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Этномузыколог. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения – **очная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**

**Нальчик
2020**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Поэтика фольклора» является знакомство студентов с научной проблематикой филологической фольклористики; усвоение основной суммы знаний о мифологической системе, лежащей в основе фольклора; формирование представлений об особенностях поэтики различных жанров русского фольклора и о генезисе фольклорных жанров и художественных (поэтических) приемов. В задачи курса входит также знакомство студентов с трудами крупнейших отечественных фольклористов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1.В.16 (часть, формируемая участниками образовательных отношений).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран.

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий,

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	4	144	2	
Аудиторные занятия		70		
Самост. работа (часов)*		74		
*В том числе экзамены: 36 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционно-практическое	Текущий контроль	
I	1-2	3	144	-	74	70	Аттестация,	Экзамен,2

Содержание дисциплины

Данная учебная дисциплина представляет собой лекционный курс, читаемый студентам на начальном этапе их обучения. Курс состоит из введения и двух разделов:

Раздел 1. Система мифологических представлений русского народа.

Раздел 2. Особенности поэтики жанров русского фольклора.

№ п/п	Наименование тем	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
		о/о		
		ЛР	СР	
1.	Введение.	2	4	
	Раздел 1. Система мифологических представлений русского народа.			
2.	Мифологические представления славян.	2	4	
3.	Низшие мифологические персонажи. Персонажи-«хозяева» природного мира.	4	4	
4.	Мифологические персонажи «сезонного характера».	2	4	
5.	Мифологические персонажи-«хозяева» человеческого пространства.	2	4	
6.	Представители человеческого мира как мифологические персонажи.	4	4	
7.	Категории «мифологические» и «эстетическое» / «метафорическое» в фольклорной культуре.	2	4	
	Раздел 2. Особенности поэтики жанров русского фольклора.			
8.	Проблема жанровой классификации фольклора. Поэтика календарно-обрядовых жанров фольклора	6	4	
9.	Фольклор в системе окказиональных обрядов. Поэтика заговора.	2	4	
10.	Поэтические особенности жанров, включенных в обряды жизненного цикла (семейными	2	4	

	обрядами).			
11.	Поэтика свадебного обрядового фольклора	4	4	
12.	Основные представления, связанные с погребальными обрядами, и их отражение в поэтических текстах	4	4	
13.	Эпические жанры русского фольклора. Поэтика былин	4	4	
14.	Поэтические особенности баллад, исторических песен, духовных стихов.	4	4	
15.	Прозаические жанры русского фольклора. Поэтика сказки.	6	4	
16.	Прозаические жанры русского фольклора. Несказочные жанры.	4	4	
17.	Особенности поэтики песенно-лирических жанров русского фольклора.	6	4	
18.	Драматические жанры русского фольклора.	6	2	
19.	Современные новообразования в фольклоре.	4	2	
	ИТОГО:144*	70	74	экзамен

* в том числе контактная работа – 72 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Тема 1. Введение.

Термин «фольклор» и его происхождение. Параллельные термины (народная словесность, народная поэзия и др.) и их некорректность. Основные свойства фольклора и их относительность: устность; народность; анонимность; коллективность; традиционность. Вариативность как основополагающая для фольклора категория. Вариант и связанные с ним понятия: версия; редакция; вид (тип).

Фольклор и смежные явления культуры. Фольклор и этнография. Фольклор и литература. Фольклор и язык. Понятие «фольклорный текст». Множественность «языков», составляющих «фольклорный текст»: вербальный; интонационный; музыкально-ритмический; язык жестов; хореографический; акциональный; предметный.

Понятия: «язык фольклора», «поэтика фольклора», поэтические закономерности фольклорного текста. Основные категории поэтики. Соотношение системы выразительных средств и содержания (семантика, функциональность) фольклорных произведений.

Сюжет и мотив – внежанровые категории. Реализация одного и того же сюжета в разных жанрах одного этноса. Понятия «бродячий сюжет» и «бродячий мотив». Различные объяснения причины общего репертуара сюжетов и мотивов у разных народов: 1) общность происхождения из одной прародины, от одного праэтноса; 2) заимствования одного народа у другого вследствие исторических контактов 3) самозарождение однотипных мотивов у разных народов вследствие одинаковых бытовых условий. Разграничение понятий «сюжет» и «мотив» (по А.Н.Веселовскому).

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РУССКОГО НАРОДА

Тема 2. Мифологические представления славян.

Славянская мифология как совокупность мифологических представлений древних славян времени их единства. Разные уровни славянской мифологии. Мифологические представления о животном мире; о растительном мире; о природных стихиях; о предметном мире; верховные языческие божества; низшие мифологические персонажи; христианские персонажи.

Славянские языческие боги. Письменные источники о божествах балтийских славян. Поздний характер и недостоверность письменных источников о польском и чешском пантеоне. Древнерусские языческие боги в средневековых письменных источниках.

Тема 3. Низшие мифологические персонажи. Персонажи «хозяева» природного мира.

Отражение образов низшей мифологии в представлениях, обрядах и жанрах русского фольклора. Жанр «проклятия» и демонологический мир. Традиционные мифологические рассказы: былички и бывальщины. Основные жанровые характеристики мифологических рассказов. Тематическая и типологическая классификации. Структура мифологических текстов. Основные художественные средства описания мифологических персонажей

Особенности мифологической лексики и фразеологии. Создание портретных характеристик; передача пространственно-временных, цветовых характеристик мира низшей демонологии, эмоционально-экспрессивного состояния человека (рассказчика, слушателя, действующего лица повествования).

Персонажи-«хозяева» природного мира. Народные представления о лешем. Понятие «хронотоп» и его роль в понимании персонажа. Портретная характеристика лешего: фитоморфные, зооморфные, орнитоморфные, антропоморфные образы. Функции лешего. Народные представления водяном. Водные источники и их мифологический статус. Портретная характеристика водяного. Пространственно-временные характеристики. Основные функции.

Народные представления о полевике и полуднице. Портретная характеристика персонажей. Место обитания и время появления. Основные функции.

Тема 4. Мифологические персонажи «сезонного характера».

Русалка. Портретная характеристика. Пространственно-временная характеристика персонажа. Функции русалки в ночное и дневное время суток. Вредоносное и полезное начала в образах русалки. Запреты, связанные с русалкой, на русальной неделе. Обряды, связанные с русалкой. Жертвоприношения русалкам. Обряды «проводов /похорон/ изгнания русалки». Античный праздник «розалий». Этимология слова. Представление о происхождении русалок. Образ русалок в романтической литературе.

Шуликуны. Портретная и пространственно-временная характеристики персонажа. Основные функции. Представление о происхождении шуликунов. Наименование «ряженных» шуликунами. Этимология слова.

Тема 5. Мифологические персонажи-«хозяева» человеческого пространства.

Народные представления о домовом. Наименования персонажа в русской традиции. Портретная характеристика. Основные функции домового. Связь домового с культом огня и с культом предков. Обряды, связанные с домовым. Жертвоприношения домовому. Обряд договора с домовым. Роль домового в обряде переселения в новый дом.

Народные представления о кикиморе. Этимология слова. Портретная характеристика персонажа. Кикимора как злой дух дома. Причины ее появления в доме. Функции кикиморы. Обереги от кикиморы.

Народные представления об овиннике (гуменнике) и баннике. Овин и баня как периферия освоенного пространства. Портретная характеристика персонажей. Функции. Жертвоприношения мифологическим персонажам. Обряды при первом просушивании овина. Ритуалы и запреты, связанные с баней. Роль овинника и банника в гаданиях. Банная обдериха.

Тема 6. Представители человеческого мира как мифологические персонажи.

Колдун и ведьма и их место в системе образов мифологических персонажей. Лексика, обозначающая данных персонажей. Портретная характеристика. Профессиональная маркированность колдунов. Пространственная характеристика. Основные мотивы. Акциональный, предметный и вербальный планы магии.

Покойник как мифологический персонаж: упырь, вампир. Этимология слова. Происхождение вампира вследствие нарушения ритуальных норм (особенно при похоронных обрядах). Портретная характеристика персонажа. Пространственно-временная характеристика. Основные функции. Обереги от вампира.

Тема 7. Категории «мифологические» и «эстетическое» / «метафорическое» в фольклорной культуре.

Мифологическое начало как основа для рождения эстетического. Основные мифологемы и их воплощение в фольклорных повествовательных жанрах: «свой» и

«чужой» мир; похищение; брачная связь персонажа с представителем человеческого мира; превращение; договор с человеком и др. Проявление мифологического начала в лирических жанрах.

Мифология и христианские представления. Триада «миф»–«фольклор»–«литература». Образы низших мифологических персонажей в русской литературе: А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, О.Сомов, А.К.Толстой и др.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ЖАНРОВ

РУССКОГО ФОЛЬКЛORA

Тема 8. Проблема жанровой классификации фольклора. Поэтика календарно-обрядовых жанров фольклора.

Проблема жанровой классификации фольклора в мировой науке. Понятие «фольклорный жанр».

Жанры календарно-обрядового фольклора.

Слово в обряде. Представление о «своем» и «чужом» пространстве в традиционном сознании. Цель любого ритуала (обряда) – восстановление равновесия между «своим» и «чужим» миром.

Особенности поэтики жанров календарного фольклора. Заклинательное, церемониальное (направляющее ритуальные действия) и комментирующее начала в песенных текстах. Зарождение эстетического начала в обрядовых песнях. Однотипность сюжетного строения песен, сопровождающих «обходы» домов: колядных, вьюнишних, егорьевских песен и др. Величальное начало в календарных песнях. Подблюдные песни святочного периода и их символика.

Заговоры в календарных обрядах. Календарные приметы.

Тема 9. Фольклор в системе окказиональных обрядов. Поэтика заговора.

Обряды, связанные с жилищем, скотом, и их воплощение в вербальных, песенных жанрах и заговорных формулах. Заговорные формулы, употребляющиеся на разных этапах возведения дома и при переходе в новый дом. Песни, исполняемые при опахивании (оберег от падежа скота).

Заговор как окказиональный обряд. Классификация заговоров. Заговор и молитва: общие черты и отличия. Вербальный, акциональный и предметный план заговора. Письменная и устная форма бытования. Пространство в заговорном тексте. Формулы в заговорах. Христианские образы.

Тема 10. Поэтические особенности жанров, включенных в обряды жизненного цикла (семейными обрядами).

Родильно-крестильные обряды. Двойственное отношение к ребенку: «дар божий» и «нечистый», опасный для окружающих, принадлежащий к чужому миру. Обрядовые действия, направленные на приобщение ребенка к нашему миру. Христианские крестины и их включенность в народную обрядовую систему. Морфологическая однотипность представлений, связанных с роженицей и с невестой. Отражение народных представлений в обрядовом фольклоре. Крестильные песни. Приговоры повитух.

Колыбельные песни как тексты, манифестирующие переходное состояние ребенка. Мотив как основная единица песни. Основные мотивы. Функции колыбельных песен: усыпительная; охранительная; прогностическая; педагогическая. Персонажное поле: человеческое; христианское; мифологическое (Бука, Бабай, Угомон и др.); животный мир. Фонетические, лексические, образно-поэтические особенности.

Пестушки и потешки. Мифологические основы жанров. Заклинательное начало. Звукоречь в жанрах, обращенных к детям. Прибаутки. Вопросно-ответная форма. Поэтика детского фольклора в трудах Г.С. Виноградова.

Тема 11. Поэтика свадебного обрядового фольклора.

Схема обряда и основные структурные элементы. Номенклатура свадебных чинов. Семиотическая сущность обряда.

Жанровый состав свадебного фольклора. Ритуальные диалоги и их иносказательность. Стихотворные приговоры дружки. Заклинательные песни как одна из древнейших жанровых форм свадебного фольклора и особенности их поэтики. Песни церемониального характера. Песни, комментирующие обряд. Величальные песни, их основные композиционные типы, мотив требования подарка. Корильные песни и роль гротеска в них. Лирические песни свадебного обряда. Развитая система художественных образов и приемов в свадебных обрядовых песнях. Символика жениха и невесты в свадебных песнях.

Свадебные причитания. Сольный и групповой характер исполнения. Время и пространство в причитаниях. Соотнесенность вербального и акционального языка в причитаниях. Формульность и стереотипия текста причетов. Образ «воли/красоты».

Тема 12. Основные представления, связанные с погребальными обрядами, и их отражение в поэтических текстах.

Мифологемы «век» и «смерть» в традиционном сознании. Представление об умерших («предки» / «родители» и «заложные») и их влиянии на благополучие живущих. Представление о «душе». Отражение народных представлений в похоронно-поминальной обрядности. Поминальная обрядность в контексте календарного цикла. Свадьба и похороны: морфологическое подобие «текста» невесты и «текста» покойного.

Обряд соумирания и его стадийное развитие. Особый обряд похорон неженатой молодежи - инсценировка свадьбы на похоронах. Нарастание фольклорных (вербальных)

элементов по мере исчезновения обряда соумирания. Метафоры «похороны как свадьба» и «смерть как жена» в похоронных причитаниях. Мотив «свадьба - похороны» в мировой литературе.

Похоронные причитания: поэтика, лексика, образный мир, система тропов. Основные мотивы: гостя; дороги; дома; доли; превращений умершего. Выдающаяся олонецкая во пленница Ирина Федосова. Основные черты ее причитаний. Концерты Федосовой в русских городах. Федосова и ее образ в русской литературе («Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Жизнь Клима Самгина» Горького).

Тема 13. Эпические жанры русского фольклора. Поэтика былин.

Эпические жанры русского фольклора. Былины. Основные характеристики поэтического строя былин. Проблема классификации былин. Функции былин в народной культуре: эстетическая; исторической памяти; обрядово-магическая. Проблема среды, в которой возникли былины. Проблема географического распространения былин. «Новгородская теория». Этническое пограничье как фактор, способствующий сохранению былинной традиции. Былины как явление, определяющее национальное самосознание русских, живущих в соседстве с другими этносами.

Проблема сказителя в былинной традиции. Крестьянство - носитель эпического знания в России. Типология сказителей (по А.М. Астаховой). Династии сказителей Рябининых, Крюковых, сказительница М.Д. Кривополенова и др. Роль публичных концертов былинщиков в культурной жизни России второй половины XIX - начала XX вв.

Основные методы изучения былин, сложившиеся в различных школах филологической фольклористики. Сравнительно-типологические исследования в области былиноведения (В.М. Жирмунский, В.Я. Пропп, П.Н. Путилов). Былина как результат трансформации предшествующей фольклорной традиции: миф – догосударственный эпос – государственный эпос. Древние «бродячие» сюжеты и их роль в сюжетообразовании былин (инцест; змеборство; муж на свадьбе жены; перемена пола и т.д.). Наложение на архаическую традицию отголосков исторических событий (напластования в былинах).

Механизм создания сказителем текста эпической песни в каждый отдельный акт ее исполнения. Сравнение вариантов одного и того же произведения у разных сказителей, вариантов сказителей-учеников и сказителей-учителей, повторных записей от одного и того же сказителя как способ изучения механизмов создания былин. Типические и переходные места (по А.Ф. Гильфердингу). Формульная теория Пэрри-Лорда. Понятия «формула», «тема», «песня».

Тема 14. Поэтические особенности баллад, исторических песен, духовных стихов.

Баллады в системе эпических жанров русского фольклора. Основные черты жанра: повествовательный характер; песенная форма; драматическая напряженность действия; семейно-бытовая тематика; обычность трагического разрешения конфликта; близость к поэтике былин. Классификация баллад (по типу конфликта): исторические; любовные; семейные; социальные баллады. Построение основного мотива: губитель –

жертва – действие – страдающий персонаж. Трагический характер всех персонажей. Характер воздействия трагического на слушателя. Антитеза как основа поэтики баллад. Трансформация былинных топосов (пир; герой на распутье; образ матери и др.) в балладах.

Исторические песни в русском фольклоре. Взгляд на исторические песни как на единый жанр и как на конгломерат жанров. Разные принципы классификации исторических песен: «старшие» (XIV–XVII вв.) и «младшие» (XVII–XIX вв.); эпические, лиро-эпические и лирические; песни-славы, песни-хулы, песни-плачи, песни-хроники. Основные тематические циклы исторических песен.

«Старшие» исторические песни и былины. Общие черты: эпический характер; монументальность; большой объем; одни и те же типические места; былинный стих. Различная природа былин и исторических песен: обобщенный тип историзма и конкретный тип историзма. «Младшие» исторические песни. Основные черты поэтики.

Духовные стихи в системе жанров русского фольклора. Основные черты жанра. Взгляд на духовные стихи как на единый жанр и как на конгломерат жанров. Эпические духовные стихи, черты былинной поэтики в них. Лирические духовные стихи, влияние киевской духовной школы на их поэтику. Книжные и иконописные источники духовных стихов. Сюжеты Ветхого Завета («Плач Адама», «Иосиф Прекрасный»). Сюжеты Нового Завета («Сон Богородицы», «Хождение Богородицы»). Жития святых как источники духовных стихов («Егорий Храбрый», «Алексей, божий человек», «Федор Тирон», «Борис и Глеб» и др.). Апокрифическая литература («Беседа трех святителей») как источник «Голубиной книги». Народные христианские представления, отраженные в духовных стихах, и догматы официального православия. Догмат Троицы по духовным стихам. Образ Христа. Богородица. Святые. Ангелы. Нравственные представления народа по духовным стихам.

Тема 15. Прозаические жанры русского фольклора. Поэтика сказки.

Проблема классификации прозаических жанров. Сказочные жанры (установка на вымысел) и несказочные жанры (установка на правдивость рассказываемого). Взгляд на сказку как на конгломерат нескольких жанров и как на единый жанр.

Сказка: определение жанра (группы жанров). Классификация сказок: о животных, волшебные, бытовые, кумулятивные, докучные, лубочные. Эстетическая и обрядово-магическая функции сказок.

Волшебные сказки. Выделение данного жанра (жанровой разновидности) на основе общей структуры. Методологические подходы В.Я.Проппа к сказке: от структуры – к генезису. Понятие «функция» по Проппу. Основные функции волшебной сказки. Формулы в волшебных сказках.

Кумулятивные сказки. Классификация: эпические и формульные. Общность структуры. Обрядовые истоки кумулятивных сказок. Докучные сказки и их структура.

Сказки о животных. Основные точки зрения на генезис сказок о животных. Сказка как трансформация тотемического мифа. Тотемический предок как демиург (творец). Появление в образе тотемического предка трикстерского начала. Десакрализация мифа – условие его превращения в сказку. Циклизация повествовательного материала вокруг образа трикстера. Отсутствие общей структуры для сказок о животных. Странствование и встречи как композиционный стержень сказок о животных. Сказки о животных со структурой волшебной сказки. Сказки-апологи (басни) с нравоучительным началом. Сказки о животных новеллистического характера. Социальная сатира в сказке о животных.

Бытовые сказки. «Глупость и хитрость» в бытовых сказках. Типы героев: дурак и хитрец-шут; образ дуракошута. Образы антагонистов героя. Социальная характеристика героев. Генезис бытовой сказки в мифологических и обрядовых представлениях. Пародирование мотивов волшебной сказки в сказке бытовой. Общий для бытовых сказок и сказок о животных образ дуракошута (трикстера). Отражение образа дуракошута в мировой литературе (Ходжа Насреддин, Тиль Уленшпигель, Дон Кихот, Санчо Панса и др.).

Лубочные сказки. Вхождение волшебной сказки в лубочную литературу. Лубочные картинки и лубочные книжки. Основные сюжеты. Жизнь сказочного сюжета в лубочных изданиях. Влияние лубочной книжки на устную традицию. Сказочники, репертуар которых восходит к лубку.

Тема 16. Прозаические жанры русского фольклора. Несказочные жанры.

Классификация несказочной прозы: мифологические рассказы (о персонажах низшей мифологии); легенды (о христианских персонажах); предания (рассказы об исторических персонажах, обращенные в прошлое); социально-утопические легенды (рассказы, связанные с историческими персонажами и локусами и заключающие в себе утопическую идею). Соотношение эстетического и информативного начал в несказочных жанрах.

Исторические предания. Основные характеристики жанра. Классификация (по В.К. Соколовой и по Н.А. Криничной). Изучение преданий по методологии В.Я. Проппа: через структуру к генезису основных мотивов. Понимание мотивов преданий как интернациональных по сущности и местных по применению. Генезис мотивов в мифологических субстанциях. Тотемный предок как прообраз персонажей преданий. Животное – зооморфный персонаж – антропоморфный персонаж – герой предания. Основные циклы преданий.

Социально-утопические легенды. Определение жанра и его отличие от исторических преданий. Жанровые формы социально-утопических легенд: слух/толк, меморат, фабулат. Классификация социально-утопических легенд по темам: о далеких землях; о прошлом золотом веке; об избавителях, чей приход ожидается в будущем. Международный характер социально-утопических легенд. Структура легенд об избавителях. Сюжеты легенд. Отражение легенд в русской литературе: «Война и мир» Л.Н.Толстого, «На дне» М.Горького.

Христианские легенды. Место легенды в системе прозаических нарративных жанров. Полигенетичность легенды: роль мифа, сказки, христианского канона. Сказка и легенда: противоположность их идеалов (житейский успех – награда в загробной жизни). Миф и легенда: перекодировка дохристианских представлений в христианских символах. Этиологические мифы и этиологическое начало в легендах. Христианская литература и легенда. Легенда как пояснение к каноническим текстам: от образа (христианского символа) в христианском тексте к сюжетному повествованию в народной легенде.

Жанр «обмираний» – рассказы о посещении человеком того света в его христианской интерпретации. Композиция рассказов: ситуация обмирания; пересказ виденного на том свете; сообщение о том, как данное событие в дальнейшем повлияло на жизнь обмершего. Древние архетипические представления о том свете в жанре обмираний: река; мост; гора; лес. Отражение обмираний в мировой литературе: «Божественная комедия» Данте, «Сказание отца Агапия» и др.

Тема 17. Особенности поэтики песенно-лирических жанров русского фольклора.

Эпос и лирика: факторы разграничения. Классификация песенной лирики по общественной функции. «Обрядовая» и «необрядовая» лирика. «Мужская» и «женская» лирика. «Протяжные» и «частые» песни.

Переход мифического мышления в метафорическое как основа генезиса поэтических (художественных) приемов протяжной лирической песни. Основополагающая идея метаморфоз (превращений) в мифическом мышлении и значение данной идеи для поэтики песни. Утрата веры в возможность метаморфозы как условие зарождения метафоры, сравнения, символа. Психологический параллелизм как форма перехода от мифического мышления к метафорическому. Положительный и отрицательный параллелизм. Метафора. Эпитет: тавтологический эпитет как самый древний; пояснительный эпитет; постоянный эпитет. Сравнение: творительный сравнительный падеж как древняя форма сравнения; сравнение с союзами «как», «словно» и др. как поздняя форма сравнения. Символика. Символика горя и счастья: построение ее на одних и тех же образах и явлениях, но с противоположным функциональным значением.

Принцип повторяемости как основа поэтического синтаксиса песенной лирики. Происхождение ритма. Музыкально-мелодические повторения: анафора; синтаксический повтор, придающий песне смысловую четкость; припев как тип повтора; захват-повтор; подхват. Смысловые повторы: параллелизм; амебейный (антифонный) вопросно-ответный повтор.

Формульная теория в приложении к лирической песне (по Г.И.Мальцеву). Определение понятия «формула». Объем формулы. Клише как положительный фактор в художественной системе фольклора и в средневековом искусстве; клише как отрицательный фактор в культуре нового времени. Традиция как субстанция содержания лирической песни. Текст – формула – традиция. Формула как базовый элемент традиции. Композиция лирической песни в свете формульной теории. Относительность композиционных связей между различными частями песни, то есть между различными

формулами. Связность лирического текста как фикция. Принцип координации, а не субординации образных тем, составляющих текст лирической песни. Подвижность композиционных компонентов в разных вариантах одной и той же песни. Принципиальная «открытость» текста лирической песни.

Частушки. Определение жанра и основные черты, отличающие его от лирической песни. Жанровые разновидности. Проблема генезиса частушек. Частушка и авторское начало. Включение частушек в обрядовую жизнь русского народа: использование жанра в функции бытовых голошений, лирических свадебных песен.

Поэтика частушек. Композиционные типы частушек. Одночастные и двучастные частушки. Циклизация частушек. Эпитет в частушке: традиционные эпитеты, характерные для лирической песни, и поиск необычных, ярких эпитетов. Утрата поэтическим образом символического значения в частушке. Принципиальная антиформульность частушки. Словесная игра и словотворчество в частушке. Звукопись в частушке. Рифма как осознанный художественный прием в частушке и ее отличие от рифмы в лирической песне. Влияние литературной поэзии на становление частушечной рифмы.

Тема 18. Драматические жанры русского фольклора.

Специфика драматических жанров. Классификация: представления с живыми актерами (медвежья потеха; балаганные деды; народная драма); представления с куклами (вертеп; театр Петрушки). Раек. Обряд и драма.

Народная драма. Традиционное время представления - святки (генетическая связь с обрядом). Понятия «игра» и «драма». Классификация народной драмы: бытовые сатирические игры и сцены семейно-бытовой и общественно-бытовой тематики; бытовые сатирические драмы; героико-романтические драмы.

Бытовые сатирические игры и сценки. Бытовые персонажи среди святочных ряженых. Простейшие формы сенок: монолог; диалог ряженых; диалог ряженого со зрителями, заканчивающийся битьем зрителя. Магический смысл битья. Эротическое начало в святочных играх. Святочные игры в «свадьбу» и «похороны».

Бытовые сатирические драмы. Драма «Барин» и ее составные части. Несвязность частей друг с другом при общем идейном содержании. Драма «Пахомушка», выросшая из святочной игры в свадьбу. Драма «Маврух», выросшая из святочной покойницкой игры.

Героико-романтические драмы. Фольклорное и литературное начала. Драма «Лодка» и ее три версии. Драма «Царь Максимилиан» и ее три версии. Художественные особенности героико-романтических драм. Принципы развития сюжета. Непрерывность и интенсивность действия. Значение церемониальных сцен. Дублирование драматических конфликтов в комических сценах. Роль зачина и концовки.

Замкнутость и непрерывность времени в народной драме. Условность художественного пространства. Монолог и диалог в драме. Статичность актера. Массовые эпизоды (пение, пляска).

Вертепные представления. Приуроченность к Рождеству. Устройство вертепа / шопки / батлейки. Заимствованный характер вертепа для русской народной культуры: Польша – Украина, Белоруссия – Россия (с XVIII в.). Исконность библейского сюжета для вертепа. Появление светских мотивов в представлении. Язык вертепного представления – язык «школьной» драмы (церковнославянизмы, силлабический стих).

Городские зрелища. Торговая устная реклама как своеобразное драматическое представление. Художественные черты в выкриках разносчиков товаров и балаганных зазывал. Связь образа балаганного зазывалы со святочным ряженым «стариком». Темы прибауток.

Раск. Устройство райка. Его политическая злободневность. Театр Петрушки. Устройство театра. Функция музыканта. Петрушка как общеевропейский фольклорный шут и его портрет. Другие персонажи комедии. Типы сценок, составляющих представление. Основные «сюжетные» сценки комедии. Тенденции развития театра Петрушки. Петрушка и итальянский Пульчинель. Прием оксюморона в поэтике театра Петрушки. Раешный стих.

Тема 19. Современные новообразования в фольклоре.

Фольклор и массовая культура. Сохранение в современном фольклоре трех составляющих систем: системы мифологических представлений; системы обрядов; системы жанров.

Актуальность мифологического сознания для современного человека. Современные мифологические рассказы. Портретные характеристики персонажей и их древние мифологические архетипы. Основные мотивы рассказов.

Анекдот и его место в современном фольклоре. Традиционный анекдот и современный анекдот. Литературный анекдот. Современный анекдот как социально-политическое явление. Художественные приемы создания комического в анекдоте.

Песенные формы в субкультуре различных слоев общества. Туристский репертуар. Студенческая песня. Девичий альбом и его типические черты. Солдатский альбом. Альбом заключенных. «Жестокий романс» и «новая баллада» и их место в нынешней городской и сельской культуре. Интерсоциальный характер бытования. Отличие «новой баллады» от традиционных баллад. Влияние профессиональной поэзии на «новую балладу» и «жестокий романс». Роль песенников в популяризации жанра. Художественные черты.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Курс относится к числу специальных дисциплин в системе подготовки специалиста в области этномузыкологии и системно связан с курсом «Теории музыкального фольклора», дополняя его содержание сведениями о поэтических закономерностях художественных форм.

Формой промежуточного контроля являются экзамен в конце 2 семестра. На экзамене студентам предлагаются два вопроса из разных разделов лекционного курса. Второе задание – анализ поэтики фольклорного текста одного из жанров.

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу.

- 1) Фольклор и его место в народной культуре.
- 2) Основные понятийные категории поэтики фольклора.
- 3) Мифологические представления славян. Образы низшей мифологии. Персонажи-«хозяева» природы.
- 4) Мифологические представления славян. Образы низшей мифологии. Сезонные духи.
- 5) Мифологические представления славян. Образы низшей мифологии. Персонажи-«хозяева» человеческого пространства.
- 6) Мифологические представления славян. «Ходячий покойник» (вампир, упырь) и «заложные покойники».
- 7) Мифологические представления славян о колдунах и ведьмах.
- 8) Поэтика календарно-обрядовых жанров фольклора
- 9) Поэтика заговора.
- 10) Поэтика крестильных песен.
- 11) Поэтика свадебных обрядовых песен.
- 12) Поэтика свадебных причитаний.
- 13) Поэтика похоронных и поминальных причитаний
- 14) Поэтика былин.
- 15) Поэтические особенности баллад
- 16) Поэтические особенности исторических песен
- 17) Поэтические особенности духовных стихов
- 18) Прозаические жанры русского фольклора. Волшебная сказка.
- 19) Прозаические жанры русского фольклора. Сказка о животных.
- 20) Прозаические жанры русского фольклора. Бытовая сказка.
- 21) Прозаические жанры русского фольклора. Лубочная сказка.
- 22) Прозаические жанры русского фольклора. Исторические предания.
- 23) Прозаические жанры русского фольклора. Социально-утопические легенды.
- 24) Прозаические жанры русского фольклора. Христианские легенды.
- 25) Лирическая песня. Процессы возникновения художественных приемов: от мифологического к метафорическому.
- 26) Лирическая песня в свете формульной теории (по Г.И.Мальцеву).
- 27) Частушка и ее основные характеристики.
- 28) Драматические жанры русского фольклора. Формы кукольного театра: вертеп и «Петрушка».
- 29) Драматические жанры русского фольклора: народная драма.
- 30) Современный фольклор: мифологические представления; обрядовые формы; основные жанры.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом прохождения курса «Поэтика фольклора» студент обязан:

- 1) усвоить основную сумму знаний о поэтике фольклора;
- 2) познакомиться с базовой исследовательской литературой по данному предмету и знать имена ученых, внесших значительный вклад в разработку проблем поэтики фольклора;
- 3) овладеть навыками анализа фольклорного текста с точки зрения его поэтики.

Лекционную часть следует чередовать с практическими навыками анализа фольклорного текста различных жанров народной поэтики. Всё это должно дать общее представление о месте фольклора в народной культуре; сформировать понимание внеэстетических и эстетических начал в фольклоре; дать представление о «фольклорном» тексте и различных языковых системах, кодирующих его; показать учащимся синкретическую суть фольклора и его генерирующую роль в формировании различных видов искусства; сформировать представление о триаде «миф - фольклор - литература».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В качестве основной формы задания для самостоятельной работы является приобретение навыка по всестороннему анализу поэтических особенностей предложенного фольклорного текста.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – экзамен.

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

5 баллов

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;

- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету.

4 балла

– уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера.

3 балла

- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к дисциплине;

- отсутствие динамичности в ответе и дикционнно-стилистической погрешности.

2 балла

- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;

- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- 1) Азбелев С.Н. Историзм былин и специфика фольклора. Л., 1982.
- 2) Азбелев С.Н. Проблемы международной систематизации преданий и легенд // Русский фольклор. М.; Л., 1966. Т.10. С.176-195.
- 3) Аникин В.П. Теория фольклора: Курс лекций / Моск. гос. ун-т. М., 1996.
- 4) Астахова А.М. Русский былинный эпос на севере. Петрозаводск, 1948.
- 5) Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурносемантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993.
- 6) Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. М., 1982.
- 7) Дмитриева С.И. Мифологические представления русского народа в прошлом и настоящем (былички и рассказы об НЛО) // Этнографическое обозрение. 1994. № 6. С.97-110.
- 8) Еремина В.И. Ритуал и фольклор. Л., 1991.
- 9) Еремина В.И. Поэтический строй русской народной лирики. Л., 1978.
- 10) Зеленин Д.К. Избранные труды: Очерки русской мифологии. Умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995.
- 11) Зырянов И.В. Поэтика русской частушки. Пермь, 1974.
- 12) Колесницкая И.М. Простейшие типы русских народных свадебных песен // Русский народный свадебный обряд: Исследования и материалы. Л., 1978. С.106-121.

- 13) Колпакова Н.П. Русская народная бытовая песня. М.-Л., 1962.
- 14) Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987.
- 15) Кузнецова В.П. Причитания в севернорусском свадебном обряде. Петрозаводск, 1993.
- 16) Кулагина А.В. Русские народные баллады. М., 1977.
- 17) Криничная Н.А. Народные исторические песни начала XVII века. Л., 1974.
- 18) Криничная Н.А. Предания Русского Севера. СПб., 1991.
- 19) Криничная Н.А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987.
- 20) Криничная Н.А. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа. Л., 1988.
- 21) Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики (Исследование по эстетике устно-поэтического канона). Л., 1989.
- 22) Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII- начало XIX века. Л., 1984.
- 23) Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975.
- 24) Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. СПб., 1995.
- 25) Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М., 1976. С.34-54.
- 26) Пропп В.Я. Жанровый состав русского фольклора // Там же. С.46-82.
- 27) Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.; Л., 1958.
- 28) Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969.
- 29) Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
- 30) Пропп В.Я. Русская сказка. Л., 1984.
- 31) Путилов Б.Н. Русский историко-песенный фольклор XIII- XVI веков. М.; Л., 1960.
- 32) Путилов Б.Н. Русский и южнославянский эпос: Сравнительно-типологическое исследование. М., 1971.
- 33) Путилов Б.Н. Славянская историческая баллада. М.; Л., 1965.
- 34) Савушкина Н.И. Русская устная народная драма: Учеб. пособие. М., 1978-1979. Вып.1-2.
- 35) Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М., 1991.
- 36) Фольклор и культурная среда ГУЛАГа. СПб., 1994.
- 37) Чередникова М.П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и детской психологии. Ульяновск, 1995.
- 38) Черепанова О.А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1998.
- 39) Чистов К.В. Русские сказители Карелии: Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980.
- 40) Чистов К.В. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. М., 1964.
- 41) Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967.

Рекомендуемая литература (дополнительная)

- 1) Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х томах. М., 1994.
- 2) Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983.
- 3) Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л., 1967.

- 4) Журавлев А.Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян: Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994.
- 5) Лорд А.Б. Сказитель. М., 1994.
- 6) Марков А.В. Определение хронологии русских духовных стихов в связи с вопросом об их происхождении // Богословский вестник. 1910. N 6. С.357-367; N 7/8. С.415-425; N 10. С.314-323.
- 7) Некрылова А.Ф., Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр: Учеб. пособие. Л., 1983.
- 8) Савушкина Н.И. Русский народный театр. М., 1976.
- 9) Санаров В.И. НЛЮ и энлонавты в свете фольклористики // Советская этнография. 1979. N 2. С.145-154.
- 10) Соколова В.К. Русские исторические песни XVI-XVIII веков. М., 1960.
- 11) Школьный быт и фольклор: Учебный материал по русскому фольклору. Таллинн, 1992. Ч.1-2.
- 12) Шумов К.Э. Черный... Белый... Зеленый // Живая старина. 1996. N 1. С.18-20.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории, фонды библиотеки, компьютер.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, направленность (профиль) «Этномузыкология».

Программа утверждена на заседании кафедры ИТМ от 28 августа 2020 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ИТМ

Ашхотов Б.Г.

Эксперт:
доцент

Налоева Л.Ж.