

**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

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальный фольклор народов Северного Кавказа

Направление подготовки

53.03.04 «Искусство народного пения»

Направленность (профиль)

«Сольное народное пение»

Уровень высшего образования - **бакалавриат**

Квалификация

Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель

Форма обучения – очная

Срок обучения

очная форма - 4 года

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью программы является выявление типологии фольклорного мышления народов, сформировавших сходные признаки материальной культуры, единое мировоззренческое восприятие окружающего мира, общую ментальность людей в нравственно-этических вопросах. Синхронный и диахронный методы сравнительной характеристики народного музыкального творчества народов Северного Кавказа позволяют выявить закономерности специфичности фольклорного процесса в каждом конкретном случае и одновременно усмотреть формирование принципов единого этнознания, этнослуха и этнослышания.

Задачами курса являются: знакомство с главными народно-песенными жанрами и инструментами музыкой, определение специфичности фольклорного процесса в северокавказском регионе и роли народной художественной культуры в контексте общекультурной эволюции раскрытие нравственно-этического содержания, эстетические идеалы, воспитательную роль лучших фольклорных жанров для последующих поколений, значение отдельных песен (повествовательных), выполняющих особую функцию исторического документа в судьбе младописьменных народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1.В.В.09 (элективные дисциплины).

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	2	72		1
Аудиторные занятия		36		
Самост. работа (часов)*		36		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционные-практические	Текущий контроль	
I	1	2	72	-	36	36	Аттестация	Зачёт, 1

№ п/п	Наименование тем	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
		о/о		
		ЛР	СР	
1.	Формы и жанры народного творчества	4	4	
2.	Закономерности возникновения, развития и распространения музыкального фольклора.	4	4	
3.	Историческое развитие фольклора, классификация жанров	4	4	
4.	Средства музыкально-поэтической выразительности нарядной песни.	4	4	Контрольный урок
5.	Общая характеристика этнических образований Северного Кавказа	2	2	
6.	Типология в фольклорном сознании народов Северного Кавказа	4	4	
7.	Характеристика жанровой системы: общее, частное, единичное	4	4	
8.	Нартский героический эпос	4	4	
9.	Героико-исторический жанр – основная доминанта северокавказского фольклорного ареала	4	4	
10.	Методы фольклоризации опусной музыки	2	2	
	Итого: 72*	36	36	Зачет, 1

* в том числе контактная работа – 36 час. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, зачёт.

Содержание курса

Тема 1. Формы и жанры народного творчества

Народная художественная культура как составная часть духовного наследия. Синкретизм видов творчества и жизнедеятельности людей на ранних стадиях фольклорного сознания. Основные виды творчества:

1. **Поэтический фольклор.** Жанровый состав (сказания, легенды, сказки, пословицы и поговорки, эпос, духовные стихи, тосты, благожелания, проклятия). Комплекс средств поэтической выразительности (простые и сложные тропы).
2. **Изобразительное творчество.** Практическая функциональность и эстетическое содержание наскальных изображений, относящиеся к первобытному обществу. Эволюция изобразительного творчества в эпоху средневековья (иконопись). Лубочное творчество. Тематика и основные средства выразительности в арсенале самодеятельных художников.
3. **Декоративно-прикладное творчество.** Зависимость выбора и спектра жанровых разновидностей от природно-климатических условий проживания этноса, вкусами и эстетическими идеалами людей. Характеристика основных промыслов, выявляющих национальную специфичность (хохлома, гжель, дымковская игрушка, плетение из соломы, кубачинские ювелирные изделия, арджены и т.д.). Национальный костюм как отражение признаков национального характера, идеалов красоты.
4. **Народная архитектура.** Деревянное и каменное зодчество. Саманные и турлучные постройки. Природный ландшафт и формы архитектурных сооружений. Характер жизнедеятельности народа и жанровый состав народной архитектуры.
5. **Народный театр.** Типология вида творчества. Социальные аспекты театрализованных представлений. Жанры народного театра: Кабуки, итальянский театр масок, Петрушка, Вертеп, Батлейка.
6. **Народная хореография.** Синтез танца и музыки. Два типа хореографии: сольное и массовые танцы. Разнообразие тематического содержания. Национальное своеобразие хореографии: Березка, Жок, Кабардинка, Балкария, казачьи ансамбли песни и танца.
7. **Музыкальное творчество.** Песенное и инструментальное творчество. Основные функции музыкального творчества.

Тема 2. Закономерности возникновения, развития и распространения музыкального фольклора

Устная природа формирования древнейших форм народного творчества. Преемственность передачи архетипов фольклорного сознания «из уст в уста», от отца к сыну, от поколения поколению.

Вариантность распространения функционирования народного творчества как факт проявления творческой индивидуальности человека. Изменение инварианта продукта фольклорного творчества в связи с трансформацией обрядового действия или изменением уклада жизни в новых социально-экономических условиях.

Практическая целесообразность содержания и функции фольклорного жанра. Формирование стилистики жанра в атмосфере коллективного (анонимного) творчества,

имеющего масштабность временного измерения. Отдельные примеры единовременного коллективного творчества (кавказский фольклор, практика устойчивых фольклорных ансамблей в русском народном творчестве).

Полистадиальность фольклорного наследия: синхронные и диахронные закономерные факторы

Подлинность продукта народного творчества. Его основные признаки: условия зарождения, форма бытования, выражение общего мировоззрения. Псевдонародное творчество. Амбивалетность отдельных жанров (частушки, анекдоты).

Тема 3. Историческое развитие фольклора. Классификация жанров.

Практическая направленность первичной функции форм и жанров народного творчества. Объективные причины возникновения продукта творчества в соответствии с уровнем развития самосознания людей (архаический пласт мифологических и календарно-земледельческих песен), с характеристикой социальных отношений внутри этноса (семейно-бытовой обрядовый фольклор), с эволюцией исторического развития (эпические, исторические, революционные песни, жанры советского периода истории СССР).

Актуальность систематизации и каталогизации фольклорного наследия. Основные принципы классификации (выявление сходных признаков содержания, функции и стиля в отдельно взятой группе песен). Иерархия отношений в фольклорном наследии (род, жанр, внутрижанровая группа). Жанр как главный акцент в системе классификации. Признаки определения жанра: общность тематики, комплекс средств выразительности, форма бытования. Опыт классификации филологов и музыковедов. Индивидуальные системы классификации.

Тема 4. Средства музыкально-поэтической выразительности народной песни

Важнейшие музыкально-поэтические средства выразительности. Семантика комплексного взаимодействия средств и абстрактность отдельно взятого средства.

Типы интонирования. Формы движения мелодии и их выразительная роль. Зависимость вида кульминации и функции мелодии.

Ладовая основа песни. Типология ладовых структур (ангемитонные и гемитонные, узкообъемные и семиструнные, мажорные и минорные, консонирующие и диссонирующие). Различные формы ладовой переменности как отражение возрастной стилистики песни. Мобильности и стабильности.

Ритмика. Роль ритмической организации в песне. Ритмоформулы в контексте жанра и функции песни. Типы стихосложения и возрастная стилистика песни.

Форма. Архитектоника, типология в ее историческом развитии.

Фактура. Монодические и многоголосные культуры. Исторические корни типа культуры (форма жизнедеятельности; религиозный, географический, гендерный, социально-экономический принципы).

Тема 5. Общая характеристика этнических образований Северного Кавказа

Краткие исторические сведения. Проблема автохтонности народов. Группы народов по языковому признаку. Формирование сходных признаков в материальной культуре, во взглядах на окружающий мир.

Морфология национального языка и характерный тип мелоса. Традиции в песнетворчестве. Общественный институт народных сказителей. Народный инструментарий.

Тема 6. Типология в фольклорном сознании народов Северного Кавказа

Формы религиозного верования и в этой связи структура музыкального фольклора. Степень сохранности архаических пластов фольклорного сознания. Плюрализм фольклорного сознания.

Характеристика форм бытования народного музыкального творчества у различных групп народов. Сольно-групповая певческая традиция – доминирующая форма бытования народного песнетворчества. Частичное явление сольной и ансамблевой традиций. «Кавказский» бурдонный многоголосный склад народной песни. Типы интонирования, формообразующие признаки.

Тема 7. Характеристика жанровой системы: общее, частное, единичное

Многоуровненность жанровой системы: род, жанр, внутрижанровая группа. Признаки выявления жанра. Архаический пласт (признаки сходства) – мифологические и календарные. Плачи над водой (адыг.), шаманские (табасаран.), врачевательные (щЮпщакЮэ). Семейно-бытовой фольклор (мужские колыбельные - грузин; песни вызывания дождя; песни, побуждающие детей к первым шагам, песни укачивания одряхлевших стариков).

Историко-героические (скитальческие (ногайск.), песни-плачи, очистительные, сетования). «Советский» фольклор.

Тема 8. Нартский героический эпос

Типология эпических произведений: героические и новеллистические. Этап формирования жанра и основные функции. Взаимопроникновение жанров. Собираательный характер, символичность и гиперболизация эпических образов.

Нартский эпос. Характер распространения. Особенности структуры: цикличность, поэтическая и музыкальная формы эпических сказаний. Характеристика напевов. Преобладание многоголосного склада. Традиция инструментального сопровождения.

Тема 9. Историко-героические песни

Одинаковые исторические судьбы народов Северного Кавказа в атмосфере постоянной экспансии в XV-XIX веках. Кавказская война. Историзм народно-песенного жанра.

Преемственность с эпическими традициями. Зарождение нового жанра как отрицание и преобразование эпического мышления. Былевая основа, фактологическая достоверность – классификационный признак историко-героического жанра. Внутрижанровые группы: по типологическому принципу – походные, песни-плачи, героические, мухаджирские; по манере исполнения – групповые, одиночные; по функциональным признакам – величальные, плачевые.

Тема 10. Методы фольклоризации опусной музыки

Музыкальный фольклор как основа формирования профессиональной музыки. Основные этапы развития русской композиторской школы. Основные принципы претворения фольклорных элементов в опусной музыке: фольклорная цитата, претворение особенностей народно-песенных и инструментальных наигрышей в авторском тематизме композиторов, использование ладоинтонационных, метроритмических, фактурных и формообразующих архетипических элементов этнической музыкальной культуры в различных жанрах профессиональной музыки.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Специальный курс «Музыкальный фольклор народов Северного Кавказа» рассчитан на 36 академических часов для студентов дневной формы обучения. Структура курса включает лекционные, семинарские и практические занятия. Итоговой формой оценки знаний студентов является зачет. Право распределения объема часов на различные формы изучения предмета и корректировки тематического содержания предоставляется преподавателю.

После прохождения групп тем или конкретного жанра рекомендуется представление студентами аналитического материала с обзором специальной литературы. В систему контроля знаний возможно включение подготовки рефератов, свободных сочинений, выучивание до 10-ти фольклорных образцов, а также проведение музыкальной викторины (слуховой анализ), предлагающее определение жанра музыкально-поэтических особенностей (типология мелодии, метроритмические, ладоинтонационные, фактурные признаки и т.д.).

Изучение курса также (с учетом реальных возможностей) предполагает участие студентов в полевых фольклорных экспедициях с предоставлением отчета о проделанной работе в форме доклада или сообщения, при этом используя аудиторное время и заседания научного студенческого общества.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Отсутствие учебников и учебных пособий по дисциплине «Музыкальный фольклор народов Северного Кавказа» обязывает преподавателя иметь представление об особенностях общекавказской региональной традиционной культуры и строить программные блоки курса по принципу общего, частного и особенного, при этом, опираясь на единый историко-культурный процесс развития народов Кавказа, пользоваться компаративным ракурсом освещения этапов этногенеза.

Помимо лекций изучение данной дисциплины предусматривает семинарские занятия, на которых после определенного блока тем самостоятельно готовят небольшие сообщения по заранее заданным вопросам. Принципиальное значение имеет анализ фольклорных образцов и характер претворения ритмоинтонационных, ладогармонических и фактурных типологических формул в авторской профессиональной музыке композиторов Северного Кавказа.

Кроме того на семинарских занятиях предлагается студентам дополнить содержание своих выступлений примерами из повседневной жизни и из сведений, полученных от старших. Исходя из того, что состав студентов – выходцев из республик Северного Кавказа, кроме того на семинарских занятиях предполагается проведение компаративных дискурсов об особенностях традиций разных этнических культур по одному и тому же социальному явлению или обряду. Предусмотрен и анализ поэтических, музыкальных текстов.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В конце прохождения курса рекомендуется выполнение самостоятельного сочинения «Мое представление о традиционной культуре», предполагающего широкий тематический спектр: непосредственные личные впечатления о сопричастности с различными формами народного творчества (в песенном или инструментальном музицировании, занятие в театральные представлениях и народных праздниках, владение навыками прикладного творчества, воспоминания о бабушкиных сказках и песнях, наблюдения над семейными обычаями).

Примерные вопросы для семинарских занятий:

1. Причины общности этнографии народов Кавказа.
2. Временные рамки формирования и характер развития традиционной, национальной, элитарной и массовой культуры.

3. Характерные формы выразительности в устном поэтическом творчестве.
4. Утилитарные и эстетические функции народного изобразительного творчества.
5. Природно-климатические факторы функционирования жанров прикладного творчества.
6. Обусловленность форм конструкций в народной архитектуре.
7. Реальные и ассоциативные элементы синкретизма в народной художественной культуре на современном этапе.
8. Вариативность образцов народного творчества в ее исторической интерпретации.
9. Соотношение коллективного и индивидуального в традиционной культуре, диктуемое ментальностью людей и народными традициями.
10. Феноменология песенно-поэтического жанрового состава в кавказском фольклорном ареале.
11. Языковая картина в северокавказском культурном пространстве. Зависимость народного мелоса от морфологии национального языка.
12. Причины формирования множества общественных институтов и их роль в исторической судьбе народов Кавказа.
13. Различные стили в народно-песенной традиции (Дагестан и остальная территория Северного Кавказа).
14. Роль женщины в героическом эпосе «Нарты».
15. Легитимность постановки вопроса о кавказской цивилизации.
16. Музыкальный фольклор как основа формирования национальной композиторской школы.
17. Основные методы претворения этномызыкальных архетипических особенностей в различных жанрах профессиональной музыки.
18. Элементы фольклоризма в опусной музыке.
19. Проблемы музыкальной идентичности в индивидуальной стилистике композиторов на современном этапе.

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 семинарского занятия, тематического сочинения, а также анализ музыкально-поэтической стороны текстов.

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.

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

«Зачет» ставится, если студент:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема изученного материала; полное понимание сущности рассматриваемых

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; выполнение всех домашних заданий и СРС.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием профессиональной терминологии исполнительского искусства.

«Незачет» ставится, если студент:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Включает в себя современную учебную литературу по традиционной культуре, избранную исследовательскую литературу по разделам программы.

Основная литература

Абакарова Ф.О., Алиева Ф. А. Очерки устно-поэтического творчества даргинцев. Махачкала, 1995.

Абдулатипов А.-К. Ю. Эпические песни кумыков. // Фольклор народов РСФСР. Межвузовский научный сборник. – Уфа, 1977.

Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. – Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. / Общ. ред. В.К. Гарданова. – Нальчик: Эльбрус, 1974. – С. 636.

Алексеев В.П. Происхождение народов Кавказа. – М., 1974.

Античные источники о Северном Кавказе / Сост. В.М. Аталиков. – Нальчик: Эльбрус, 1990. – 309 с.

Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс: Книга первая и вторая. – Л.: Музгиз, 1963. – 379 с.

Асафьев Б.В. Речевая интонация. – М.-Л.: Музыка, 1965. – 136 с.

- Асафьев Б.В.* О народной музыке / Сост. И Земцовский и А. Кунанбаева. – Л.: Музыка, 1987. – 248 с.
- Ахлаков А.А.* Исторические песни народов Дагестана и Северного Кавказа. М.: Наука, 1981.
- Аутлева С.Ш.* Адыгские историко-героические песни XVI-XIX вв. – Нальчик: Эльбрус, 1973. – 228 с.
- Аихотов Б.Г.* Традиционная адыгская песня-плач гъыбзэ. – Нальчик: Эль-Фа, 2002а. – 235 с., нот.
- Аихотов Б.Г., Рахаев А.И.* Этнокультурная картина Кавказа в контексте дихотомии Восток – Запад // Вопросы культурологии. – 2012. – № 8. – С. 13-18.
- Аихотов Б.Г.* Диалог как важнейшее композиционное средство адыгской народной песни // Культура Юга России. – 2003. – № 4. – С. 48-52.
- Аихотов Б.Г.* Традиционная культура и цивилизация: Исторический ракурс оппозиционного рассмотрения // Социокультурные проблемы кавказского региона в контексте глобализации: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. 14-16 мая 2007 г. – Нальчик: Издат-во М. и В. Котляровых, 2007. – С. 98-107.
- Аихотов Б.Г.* Традиционная культура и цивилизация: Исторический ракурс оппозиционного рассмотрения // Социокультурные проблемы кавказского региона в контексте глобализации: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. 14-16 мая 2007 г. – Нальчик: Изд. М. и В. Котляровых, 2007. – С. 98-107.
- Богатырев П.Г.* Вопросы теории народного искусства. – М.: Искусство, 1971. – 544 с.
- Вопросы национальной психологии: Сб. ст. / Под ред. С И. Арутюняна. – Черкесск, 1972. – 176 с.
- Гаглойти З.Д., Ахлаков А.А.* Героико-исторические песни аварцев. Отв. ред. Халилов Х.Махачкала, 1968. -226 с.
- Гамзатов Г.Г.* Фольклорное наследие в системе современной культуры. Традиции и современность. – Махачкала, 1978.
- Гамзатова П.Р.* Архаические традиции в народном декоративно-прикладном искусстве (к проблеме культурного архетипа). – М.: Едиториал УРСС. – 2004. – 144 с.
- Ганиева А.М.* Народная лирическая поэзия лезгин. Под. ред. У.Б. Далгат. Махачкала, 1976. – 164 с.
- Гордиенко О. В.* О классификации народных инструментов (с приложением классификации в виде таблицы) // Методы музыкально-фольклористического исследования. – М., МДОЛГК, 1989. – С. 36–64.
- Гусев. В. Е.* Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – Гл. 5–6. – С. 214–312.

- Давидович В.Е., Жданов Ю.А.* Сущность культуры. – Ростов-на-Дону, 1979.
- Дагестанский фольклор во взаимосвязях с иноэтническим фольклором: /Сб. ст. / Сост. Ф.О. Абакарова. – Махачкала, 1985.
- Дамениа О.Н.* К проблеме идентификации кавказской культуры // Вестник АГУ. – Майкоп, 1998. – № 1.
- Добровольская В.Е.* Роль контекстов в бытовании и реконструкции фольклорного текста // Традиционная культура. – 2004. – С. 54.
- Жанры фольклора народов Дагестана: /Сб. ст. // Отв. Ред. Хайбулаев С. М. -Махачкала, 1979. – 223 с.
- Жданов Ю.А.* Кавказ: традиции и вызовы XXI в. // Кавказ: проблемы культурно-цивилизационного развития. – Ростов н/Д., 2000. – С. 8.
- Запесоцкий А.С., Лукьянов В.Г.* Дмитрий Лихачев: О сущности культурной традиции // Вопросы культурологии. – 2007. – № 7. – С. С. 4-12.
- История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. – М.: Наука, 1988. – 544с.
- Кавказский этнографический сборник. – Тбилиси, 1968.
- Кавказский регион: Проблемы культурного развития и взаимодействия: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. 22-23 февраля 1999 г. – Ростов-на/Д., 1999.
- Каргин А.С., Костина А.В.* Этнокультура как фактор национальной идентичности // Традиционная культура. – 2011. – № 1. - С. 34-46.
- Каргин А. С.* Фольклор и художественная культура XX века // Фольклор и художественная культура: История и современность: Сохранение и возрождение фольклорных традиций: Сб. науч. тр. Вып. 9. – М.: ГРЦРФ, 1999. – С. 3–14.
- Корзун В. Б.* Фольклор горских народов Северного Кавказа (Дооктябрьский период). Грозный, 1968.
- Косвен М.О.* Этнография и история Кавказа. – М., 1961. – 258 с.
- Магомедов А.Д.* Традиционное художественное ремесло Дагестана: XIX -нач. XX в. – Махачкала, 1999.
- Магомедов З.А.* Поэтика песенной лирики народов Дагестана. – Махачкала. 1989. – 154 с.
- Мафедзев С.Х.* Межпоколенная трансмиссия традиционной культуры адыгов. – Нальчик: Эльбрус, 1991. – 159 с.
- Мелетинский Е. М.* Миф и историческая поэтика фольклора // Фольклор. Поэтическая система. – М.: Наука, 1977. – С.23–41.

- Мелетинский Е.М.* Происхождение героического эпоса. М., 1963.-462 с.
- Мижгаев М.И.* Мифологическая и обрядовая поэзия адыгов. Черкесск. 1973. – 208 с.
- Нарты. Адыгский героический эпос. – М.: Наука, 1974. – 415 с.
- Никитина С.Е.* Устная народная культура и языковое сознание. – М.: Наука, 1993. – 187 с.
- Очерки по этнографии Осетии. —Тбилиси, 1974. —262 с.
- Панеш Э.Х.* Этническая психология и межнациональные отношения. Взаимодействие и особенности эволюции (На примере Западного Кавказа). – СПб.: Европейский дом, 1996.
- Петросян А.* Решенные и нерешенные вопросы нартоведения // Сказания о нартах – эпос народов Кавказа. – М.: Наука, 1969.
- Поэтика фольклора народов Дагестана. /Сб. ст. // Сост. А.М. Аджиев. – Махачкала. 1981.
- Пропп В. Я.* Русский героический эпос. – М.: Наука, 1975.
- Путилов Б.Н.* К морфологии фольклорной культуры // Искусство устной традиции. Историческая морфология: Сб. ст. / Отв. Ред. и сост. Н. Альмеева. – СПб., 2002. – С. 8-11.
- Путилов Б.Н.* Фольклор и народная культура. – СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. – 464 с.
- Рахаев А.И.* Песенная эпика Балкарии. – Нальчик: Эльбрус, 1988. – 168 с.
- Рахаев А.И.* Традиционный музыкальный фольклор Балкарии и Карачая. – Нальчик: Эль-Фа, 2002. – 157 с.
- Современный фольклор народов Дагестана. /Сб. ст. // Сост. Х. Халилов. – Махачкала, 1983. -т 185 с.
- Тресков И.В.* Фольклорные связи Северного Кавказа. – Нальчик: Эльбрус, 1963. – 180 с.
- Тхагапсоев Х.Г.* Южная Россия: Кавказский этнокультурный мир как тип локальной цивилизации // Региональные культуры средневековья на территории России. – СПб., 2001.
- Тхагапсоев Х.Г.* Кавказская культура: особенности генезиса и тенденции развития: монография / Х.Г. Тхагапсоев. – СПб.: Астерион, 2008. – С. 48.
- Умаханова А.М.* Хореографическое искусство кумыков. – Махачкала, 1991.- 131 с.
- Фольклор и историческая действительность. Всесоюзная научная конференция №12-14 октября 1976 (Тезисы докладов). - Махачкала, 1976.
- Фольклор и этнография. /Обряды и обрядовый фольклор. - JL: Наука, 1974.

Халилов Х.М. Историческая общность и национальное своеобразие обрядовой поэзии народов Дагестана и Северного Кавказа. // Дагестанский фольклор во взаимосвязях с иноэтническим фольклором. – Махачкала, 1985. – С. 4-21.

Хамицаева Т.А. Историко-песенный фольклор осетин. – Орджоникидзе, 1973. – 257 с.

Ханаху Р.А. Мудрость эпоса как философская проблема // Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблемы изучения: Мат. Межд. науч. конф. / Ред. Л.А. Бекизова. – Черкесск, 1993. – С. 88-93.

Хан-Гирей С. Черкесские предания. – Нальчик: Эльбрус, 1989. – 288 с.

Хаиба И.М. Абхазские народные музыкальные инструменты. – Сухуми: Алашара, 1967. – 240 с.

Хаиба М.М. Жанры абхазской народной песни. – Сухуми: Алашара, 1983. – 159 с.

Цхурбаева К.Г. Музыкальная культура Северо-Осетинской АССР // Музыкальная культура автономных республик РСФСР. – М.: Музгиз, 1957. – С. 247-262.

Цхурбаева К.Г. Об осетинских героических песнях. – Орджоникидзе, 1965. – 199 с.

Шортанов А.Т. Нартский эпос адыгов // Нарты. Адыгский героический эпос. – М.: Наука, 1974. – С. 8-35.

Шортанов А.Т. Редедя и Мстислав // Филологические труды КБНИИ: Сб. ст. – Нальчик, 1977. – С. 3-42.

Дополнительная литература

Абдуллаева Э. Вокальный фольклор даргинцев: состав и специфика жанров: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Ростов на / Д., 2003. – 24 с.

Авраамов – Авраамов А.М. Музыка и танец Кабарды // Народное творчество. – 1937. – № 6. – С. 40-43.

Адыгейские (черкесские) народные песни и мелодии / Сост. А.Ф. Гребнев. – М.-Л., 1941. – 220 с.

Аихотов Б.Г. Об онтологических основаниях в адыгских нартских пшинатлях // Проблемы музыкальной науки. – 2010. – № 1 (6). – С. 41-49.

Аихотов Б.Г. Многоголосие адыгов: Архаические формы коллективного пения // Музыкальная академия. – 2003а. – № 2. – С.148-154, нот.

Аихотов Б.Г. Припевное слово «Орайда» как артефакт в межэтническом фольклорном сознании // Кавказ сквозь призму тысячелетий. Парадигмы культуры: Мат. Первой межд. науч.-теор. конф. 10-13 мая 2004 г. – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2004.

Аихотов Б.Г. Культура, искусство, образование: взгляд изнутри: Избранные труды, статьи, публикации, интервью. – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2014. – 324 с.

Гучева А.В. Истоки мифоэпического сознания традиционной музыкальной культуры адыгов. Материалы Международного научного этномузыкологического конгресса в рамках Четвертого международного фестиваля-конкурса «Голоса Золотой степи». «Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное музыкальное наследие как диалог цивилизаций и культур»: сборник тезисов Второго Международного научного этномузыкологического конгресса. Астрахань, 2013. – С. 78 – 83

Гучева А.В. Этнокультурные традиции сохранения и изготовления музыкальных инструментов адыгов в XX столетии (музыкально-эстетическая культура личности мастеров изготовителей). Международный научный конгресс «Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное музыкальное наследие как диалог цивилизаций и культур». Журнал PAX SONORIS. Астрахань, 2012. № 6. – С. 147 – 151 (в соавторстве М.А. Хоконов)

Гучева А.В. Идентификационное значение элементов декора и орнамента музыкальных инструментов черкесов (адыгов). Музыка и время. М., 2014. № 5. – С. 27 – 31

Гучева А.В. Информационное поле эпоса: атрибуты традиционной культуры. Музыка и время. М., 2011. № 2. – С. 39 – 49

Гучева А.В. Этнолингвистический и фольклорный анализ музыкальной терминологической лексики в младописьменных языках: на материале адыгского и карачаево-балкарского языков. Музыка и время. – М., 2011. № 9. С. 51 – 54 (в соавторстве Х.Т. Тимижев, А.К. Аппоев)

Бгажноков Б.Х. Черкесское игрище. Сюжет, семантика, мантика. – Нальчик: Адыгская энциклопедия, 1991. – 190 с.

Галаев Б.А. Осетинская народная музыка // Осетинские народные песни / Под. ред. Е.В. Гиппиуса. – М.: Музыка, 1964. – С. 7-20.

Гнесин М.Ф. Черкесские народные песни // Музыкальная академия. – 1993. – № 3. – С. 186-194.

Грица С. И. Украинская песенная эпика. – М.: Сов. композитор, 1990. – 264 с.

Далгат У.Б. Фольклор и литература народов Дагестана. М.: Изд-во вост. литературы, 1962. – 206с.

Кабардинский фольклор / Вступ. ст., ком. и словарь М.Е. Талпы / Ред. Ю.М. Соколов. – М.-Л.: Academia, 1936. – 650 с.

Кагазежев Б.С. Адыго-абхазо-грузинские параллели // Проблемы искусства и этнографии. – Майкоп, 1998. – С. 57-63.

Каргин А.С. Вместо введения. К вопросу о стратегии приоритетов в фольклористике // От конгресса к конгрессу: Навстречу Второму Всероссийскому конгрессу фольклористов.

Сборник материалов. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010. – С. 5-16

Косвен М.О. Семейная община и патронимия. – М., 1963. – 220 с.

Культура и быт народов Северного Кавказа (Этнографические исследования). – Майкоп, 1991. – 431 с.

Лопатинский Л.Г. Предисловие к адыгским песням, напечатанным в СМОМПК, 25; Кабардинское сказание «Красавица Елена» и богатырь-женщина по сравнению с эпосом Гомера, песнями Троянского цикла, нибелунгами и сказаниями других народов; Мстислав Тмутараканский и Редедя по сказаниям черкесов // Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX-начала XX века/Сост. А.И. Алиева. – Нальчик, 1979. – С. 354-397.

Магомедов З.А. Даргинская народная лирика. – Махачкала, 1983.

Малкандуев Х.Х. Жанровая классификация карачаево-балкарской народной лирики // Филологические труды КБНИИ. – Нальчик, 1977. – Вып. 1. – С. 65-77.

Налоев З.М. Женщины – творцы великих песен // Налоев З.М. Из истории культуры адыгов. – Нальчик, 1978. – С. 61-81.

Налоев З.М. Институт джегуако. - Нальчик: ООО «Тетраграф». 2011. - 408 с.

Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов / Под ред. Е.В. Гиппиуса. – М.: Советский композитор, 1980-1990.

Осетинские народные песни, собранные Б.А. Галаевым // Под ред. и с предисловием Е.В. Гиппиуса. – М.: Музыка, 1964. – 249 с.

Осетинский музыкальный фольклор. – М.-Л., 1948.

Протп В.Я. Морфология волшебной сказки / Науч. ред., текстологические комментарии И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2001. – 192 с.

Рахаев А.И. Архаическое музыкальное искусство Балкарии и Карачая // Вопросы кабардино-балкарского музыкознания: Сб. ст. / Сост. и ред. Б.Г. Ашхотов – Нальчик: Эльбрус, 1995. – С. 4-15.

Танеев С.И. О музыке горских татар // Памяти С.И.Танеева: Сб. ст. / Под. Ред. В.В. Протопопова. – М.: Музгиз, 1947. – С. 195-211.

Халилов Х.М. Общее и специфическое в календарной поэзии летне-осенней обрядности народов Дагестана // Календарно обрядовая поэзия народов Северного Кавказа. - Махачкала. 1988.-е. 24 -43.

Халилов Х.М. Дагестанские предания о происхождении мелодии // Дагестанская народная проза. – Махачкала, 1982. – С. 71-89.

Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (видео и фоно воспроизводящая аппаратура, фортепиано, компьютер со свободным выходом в Интернет, фоно и видеозаписи образцов этнической музыки, необходимая иллюстрированная и нотная литература).

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, направленность (профиль подготовки) «Сольное народное пение».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ИТМ

Ашхотов Б.Г.

Эксперт:
доцент

Гучева А.В.