

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории и истории музыки

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль – Фортепиано
Форма обучения – заочная
Год набора - 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 августа 2017 г. N 730.

Программу разработала С. В. Деба, кандидат философских наук, доцент кафедры теории и истории музыки.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (Академия Матусовского).

Протокол №1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

Е. Я. Михалева

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Музыкальный фольклор» входит в обязательную часть и адресована студентам 1 курсов (1-2 семестры) направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История России», «История мировой музыкальной культуры», «Исполнительская интерпретация», «Специальный класс», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Предметом изучения учебной дисциплины являются роды и жанры музыкального фольклора, средства их художественной выразительности.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:

1. Фольклор. Фольклористика. Народное творчество в историческом развитии.
2. Отдельные видовые системы.
3. Календарно-обрядовый фольклор.
4. Семейно-обрядовая песенность.
5. Эпические жанры славянского фольклора.
6. Род лирики в славянском фольклоре.
7. Городская народная песня.
8. Фольклор советского периода.
9. Музыкальный фольклор Луганщины.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, исполнение фольклорных образцов и т. п.);
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);

итоговый контроль в форме зачета с оценкой во 2 семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 12 часов в 1-2 семестрах для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 94 часа в 1-2 семестрах для заочной формы обучения, контроль 2 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование общей музыкально-эстетической культуры студентов; изучение народной музыки в ее историческом развитии; подготовка специалиста, способного квалифицированно анализировать музыкальные произведения, использовать народную песню и музыку в научной, педагогической и творческой работе

Учебная дисциплина «Музыкальный фольклор» является одной из важных дисциплин цикла истории музыки. Курс предусматривает изучение исторических условий возникновения и развития фольклорных жанров, видов русского и украинского фольклора, его содержания, музыкального склада, обрядовости. Программа дает представление о народной музыкальной традиционной культуре в единстве этнографического комплекса как специфическую культуру, отличную от церковной и светской, как основу всего дальнейшего культурно-художественного развития этноса. Курс охватывает период от древнего славянства до современности. Его усвоение способствует формированию исторического мышления студентов, пониманию непрерывности культурного развития человечества на протяжении тысячелетий.

Задачи изучения дисциплины:

- ориентировать студентов на достижения фольклористики и смежных дисциплин (истории, этнографии и др.);
- научить студентов связывать музыкально-песенный материал с историко-этнографическими условиями развития;
- заинтересовать изучением народной музыки в ее региональных особенностях;
- выработать интерес студентов к овладению манерами народного пения и игры на народных инструментах;
- ознакомить студентов с основными сборниками фольклора и фольклористическими трудами;
- формировать у студентов историческое мышление и понимание фольклора как самодостаточной культуры, как одного из ценнейших источников для самопознания человеком его психологических и культурных истоков;
- воспитать у студентов восприятие народной музыки.

Научное значение народной музыки обеспечивает ее глубокое знание и понимание, открывая таким образом большие возможности интерпретации народной песни в хоре или фольклорном ансамбле, способствует формированию кадров фольклористики.

Традиционной задачей остается раскрытие огромной роли народной музыки в формировании композиторских школ. Не следует, однако, перегружать слушание показом авторских произведений и обработок народных песен. Этот материал достаточно представлен в других курсах учебного цикла. Оптимальный путь изучения народной музыки – прослушивание аудио- и видеозаписей народных исполнителей и, по возможности, прослушивание живого пения и игры во время фольклорных экспедиций и этнографических концертов. В аудиторных условиях следует прослушивать фонограммы, пользоваться голосом.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Музыкальный фольклор» входит в обязательную часть и адресована студентам 1 курсов (1-2 семестры) направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано» Академии Матусовского. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История России», «История мировой музыкальной культуры», «Исполнительская интерпретация», «Специальный класс», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: педагогической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано»: ОПК-1.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать: - историю музыкального искусства; Уметь: - анализировать музыкальные произведения разных исторических периодов; Владеть: - навыками исполнительского анализа.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	Заочная форма			
	Всего	в том числе		
		п	с.р.	кон
РАЗДЕЛ I. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР (I СЕМЕСТР)				
Тема 1. Введение. Фольклор и фольклористика. Народное творчество в историческом развитии	7	1	4	-
Тема 2. Отдельные видовые системы	5	1	4	-
Тема 3. Календарный обрядовый фольклор	16	2	12	-
Тема 4. Семейно- обрядовая песенность	8	2	10	-
Всего по I разделу	36	6	30	-
РАЗДЕЛ II. ЭПОС И ЛИРИКА В СЛАВЯНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ. СОВРЕМЕННОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (II СЕМЕСТР)				
Тема 5. Эпические жанры славянского фольклор	15	1	14	-
Тема 6. Род лирики в славянском фольклоре	16	1	15	-
Тема 7. Городская народная песня	11	1	10	-
Тема 8. Народная песня советского периода	11	1	10	-
Тема 9. Музыкальный фольклор Луганщины	19	2	17	2
Всего по II разделу	72	6	64	2
Всего по I и II разделу	108	12	94	2

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Практические занятия

РАЗДЕЛ I. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. Фольклор и фольклористика. Народное творчество в историческом развитии

Первобытное искусство и фольклор. Определение терминов «фольклор», «народное творчество». Специфика предмета «Музыкальный фольклор». Понятия «музыкальная фольклористика», «музыкальная этнография», «этномузыкология». Фольклористика музыкальная и словесная. Фольклор как объект комплексного изучения многими дисциплинами: этнографией, историей, лингвистикой, психологией, археологией, эстетикой и др.

Эпоха и причины возникновения искусства. Особенности первобытного искусства: бифункционализм, утилитарность, жанро-родо-видовая аморфность. Мифология и художественное творчество. Общие и отличительные черты первобытного искусства и фольклора. Их общая специфика, лежащая в устности, коллективности, вариативности, анонимности. Проявление в фольклоре художественных и моральных идеалов, этнических черт идеальной и типичной личности. Фольклор – конденсат культурной истории человечества. Фольклор как вид искусства.

Историческая обусловленность общих черт в фольклоре славян. Идеальная, научная и эстетическая ценность фольклора. Развитие фольклора от древнейших времен до современности. Взаимосвязь мышления, речи и музыки. Периодизация форм синтаксиса в фольклорных произведениях. Роль фольклора в развитии профессионального искусства.

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 5 – 9], [2; с. 9 – 39], [4; с. 5 – 31], [5; 6 – 13], [6]

Тема 2. Отдельные видовые системы

Жанро-родовая структура фольклора. Понятия о роде, жанре, тематической группе. Межжанровая диффузия. Классификация: литературоведческая, искусствоведческая, функциональная. Отдельные видовые системы (детский фольклор, трудовые песни, инструментальная музыка, танец и движение).

Детский фольклор как реликт давних магических ритуалов. Особенности детского фольклора как многожанровой системы, состоящей из прозаических, речитативных, песенных и игровых произведений.

Колыбельные песни, их содержание и функция. Музыкальные особенности колыбельных песен.

Потешки, небылицы, бесконечные песенки, песни к сказкам.

Трудовые песни – свидетельство связи искусства и трудовых операций. Трудовые и условно-трудовые песни. Русские трудовые песни, их особенности. Связь трудовых песен с ритмом труда. Теория К. Бюхера (ритм и труд). Условно-трудовые песни. Украинские «гоеканья», их коммуникативная функция. Использование песен других жанров во время работы.

Инструментальная музыка, танец и движение – видовые системы, включенные в быт и традицию как эмоционально-обслуживающий фактор при обрядах, ритуалах, развлечениях.

Инструментальная музыка. Общая характеристика народной инструментальной музыки. Её место и роль в народной культуре. Разновидности народно-инструментальной музыки (музыка к танцам, нетанцевальная музыка, украинское кобзарско-лирницкое

искусство). Народные инструменты, их характеристика, функции, исполнительские приемы. Анализ танцевальной музыки, соответствующей разновидностям танцевальных форм (группировка по ритмике и танцевальным фигурам). Нетанцевальная музыка (музыка «для слушания») и музыка специального назначения: пастушья, сигнальная, народные инструментальные похоронные наигрыши).

Классификация по формальным признакам (инструментоведческий подход) и по функциональным признакам (классификация К. Квитки). Индивидуальные инструменты. Ансамблевые инструменты.

Танец и движение. Происхождение танцевального искусства. Стимулы к возникновению танца: познавательные-практические (воспроизведение явлений природы) и мифологические (магические танцы). Виды движений. Хороводы: круговые, ключевые, линейные. Танцы: русские (трепак, камаринская, барыня, частушки), украинские (коломыйки, гопак, казак) и заимствованные из фольклора других народов (полька, краковяк, вальс).

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 10 – 17, 170 – 191], [2; с. 567 – 588], [4; с. 272 – 286], [5; 88 – 92], [6]

Тема 3. Календарный обрядовый фольклор

Песни зимнего календаря. Происхождение и развитие новогодних обрядов и праздников. Культ солнца – переход к оседлому земледелию. Весенний новый год у древних славян. Значение понятий «колядка», «щедровка». Тематика новогодних песен: пожелания благополучия, земледельческая магия, хозяйственные мотивы. Колядки хозяину, хозяйке, юноше, девушке. Исполнение колядок и щедровок. Структура колядок и щедровок. Типы колядок. Разновидности зимних обрядовых песен: детские, молодежные, супружеских пар, церковные колядки. Мелодика, ритмика, ладовое строение, многоголосие колядок и щедровок.

Народный театр. Древние языческие игрища с ряжением, масками, танцами, переодеванием. Украинский «Вертеп» – народное представление на евангельские сюжеты. Разновидности «Вертепа»: кукольный и так называемый «живой». Действующие лица «Вертепа». Строение вертепного ящичка. Музыка «Вертепа». Взаимозаменяемость ролей участников «Вертепа».

«Коза» – представление, зафиксированное еще в Шумеро-Вавилонии и Древней Греции. Действующие лица представления. Культ растительности, урожая. Особенности содержания. Песенная часть представления. Соединение в представлении отголосков древнегреческих Дионисий, древнеримских Сатурналий, языческих реликтов древних славян.

«Маланка» – новогоднее представление-игра. Ареал «Маланки» с семантикой и ритмо-структурой щедровок. Содержание представления. Игры, танцы, песни, персонажи «Маланки». Магическая функция древних обрядов, игр, представлений, их связь с языческой магией. Современное состояние народных представлений.

Происхождение **весенних обрядов и песен.** Классификация весенних обрядов, песен, хороводов и игр: пантомимические сценки и игры, пение весенних песен-закличек, вождение хороводов и игр (с пением). Хороводы круговые, ключевые, линейные. Содержание весенних хороводов и песен. Упоминание богов языческого пантеона (Лада, Леля). Музыкальные особенности: форма, мелодика, ладовое строение, многоголосие.

Украинские русальские, кустовые и царинные песни и обряды. Верование в русалок и мавок. Культ растительности и культ умерших. Содержание русальских обрядов и игр. Обычай кумиться. Обряд и песни «куста». Проводы русалок. Музыкальные особенности русальских песен: слогочисловая структура, форма, мелодика. Царинные песни как отголоски обряда ходить на царину еще с языческих времен.

Летние и летнее-осенние обряды и песни. Купальские и петровские песни. Происхождение купальских обрядов. Упоминание купальского обряда в записях арабских путешественников X столетия. Петровские песни. Тематика купальских и петровских песен. Купальские и петровские игры и обряды. Музыкальные особенности, строение строф, диалогизм исполнения, связь с языческим антифонарием.

Жатвенные и покосные песни. Древнейшие истоки аграрно-производственных обрядов. Жатвенные обряды. Содержание жатвенных песен. Музыкальные типы жатвенных мелодий. Покосные песни.

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 18-39], [2; с. 106-186], [4; с. 32-48], [5; с. 31-61], [6]

Тема 4. Семейно-обрядовая песенность

Народная свадьба и свадебные обряды. Из истории развития семьи и свадебной обрядовости. Свадебный обряд: сватанье, рукобитье или сговор, смотрины невесты, девичник, утро свадебного дня, выкуп невесты, церковное венчанье, свадебное пированье.

Роли участников свадьбы. Функции свадебных хоров: эпическая, драматическая, режиссерская, интермедийная. Тематика свадебных песен и их связь с обрядом. Общая характеристика обрядовых песен. Инструментальная музыка свадьбы.

Родинные и крестильные песни. Последовательность обрядов: традиционное регулирование поведения будущей матери, семьи, выбор имени для новорожденного, выбор кумовьев, церковное крещение, крестины (дома), обряд очищение роженицы, обряд первого пострижения. Песни, исполняемые на крестинах. Крестильные песни – один из основных жанров белорусского фольклора.

Погребальная обрядовость и причитания. Происхождение и эволюция похоронных верований и обычаев. Похоронные причитания, их музыкальные и исполнительские особенности: импровизационность, речитативность, использование разговорных интонаций, переход от напевания к плачу. Следы древних погребальных традиций и песен в фольклоре. Шуточные причитания. Отголоски фракийских, античных традиций (Дионисии). Остатки похоронных традиций в весенней обрядовости («Кострубонька», «Марена»).

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 68-86], [2; с. 193-242], [4; с. 49-60], [5; 62-78], [6]

РАЗДЕЛ II. ЭПОС И ЛИРИКА В СЛАВЯНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ. СОВРЕМЕННОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (II СЕМЕСТР)

Тема 5. Эпические жанры славянского фольклора

Завершение доминирования обрядового творчества сменой общественных отношений с переходом от родового строя к ранним цивилизациям и государственному устройству. **Былины** киевского цикла, их содержание и герои. Былины новгородского цикла, их содержание и герои. Поэтические и музыкальные особенности былин.

Отголоски героической эпохи в украинском фольклоре. **Украинские думы.** Разница между былинами (фантастические элементы) и думами (достоверность изображаемого). Общая характеристика дум. Художественные особенности дум. Эпический исполнительский стиль. История кобзарства, кобзарские братства (цехи). Лирники.

Исторические песни. Тематическая специфика исторических песен. Понятие историзма фольклора и исторического содержания народных песен. Классификация исторических песен. Хронологический обзор по историческим событиям. Музыкальные и поэтические особенности. Исполнительство.

Баллады (лирико-эпический жанр). Классификация: баллады с фантастическими сюжетами, про семейный быт и любовные конфликты, с исторической основой, социально-бытовые. Особенности текстов и напевов. Тексты как основа сравнительных исследований баллад на европейской территории. Напевы как основа для региональных исследований. Эпический балладный стиль. Песенный стиль. Протяжный стиль как современная трансформация баллад в лирические песни.

Спиванки-хроники (*новини*). Понятие о спиванках-хрониках как особом жанре «устной газеты» на Украине (Гуцульщина), в Румынии, у западных славян. Форма, мелодика, ладовая специфика, ритмика, исполнение спиванок-хроник. Авторство в песнях-хрониках.

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 87-130], [2; с. 243-294], [4; с. 132-199], [5; 93-109], [6]

Тема 6. Род лирики в славянском фольклоре

Жанры бытовой и социальной лирики. Формирование лирики в XIV-XVI вв. Одноголосный и многоголосный стили.

Тематические группы **лирических песен**. Социальная лирика: песни казацкие, чумацкие, бурлацкие, солдатские, рекрутские, батрацкие и др. Бытовая лирика: песни о любви, о женской доле, о семейных отношениях.

Зависимость формы от содержания.

Русская лирическая протяжная песня. Характерные особенности текстов (словообрывы, конкатенация, огласовка). Характерные мелодические особенности (продолжительные распевы, большой амбитус, свободный ритмический рисунок и др.).

Украинская лирическая песня. Влияние польской народной песни на поэтический и музыкальный язык украинской лирической песни. Близость с городской народной песней.

Шуточные и сатирические песни. Юмор в народной песне. Средства юмора. Напев как фактор юмористической образности. Роль формы и исполнения в шуточных песнях.

Танцевальные песни, их общая характеристика. Песни к бытовым танцам. Пританцовки, украинские коломыйки, шумки. Песни, заимствованные из фольклора других народов. Содержание танцевальных песен. Ритмика, форма, лад, особенности исполнения.

Частушки – короткие песенки на злободневные темы. Возникновение частушек в городской среде. Повсеместное распространение. Поэтические и музыкальные особенности частушек. Страдания – разновидность частушек лирического содержания.

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 131-168], [2; с. 322-381], [4; с. 200-228], [5; 110-124], [6]

Тема 7. Городская народная песня

Возникновение и развитие **городской народной песни** под влиянием европейской профессиональной музыки. Распространение домашнего музицирования в петровскую эпоху. Песни с инструментальным сопровождением. Гомофонно-гармонический стиль. Поэтические особенности: равнослоговые стиховые строчки, наличие рифмы и стихотворного размера, четкая строфическая структура (влияние профессиональной поэзии). Использование текстов известных поэтов. Музыкальные особенности: куплетная форма, выдержанный метр, наличие кульминации и каденций, подчиненность напева логике

гармонических функций, широкий амбитус, движение мелодии по звукам различных аккордов.

Канты – (итл. *песня*) хоровые произведения многоголосной фактуры. Канты-виваты петровской поры. Канты солдатские, матросские, бытовые, лирические, шуточные и др. Особенности фактуры: два верхних голоса движутся параллельными терциями или секстами, а нижний (бас) имеет самостоятельную мелодическую линию и является гармонической основой.

Песни литературного происхождения.

Песни-романсы – вершина городской песни. Общее понятие. Происхождение термина. Песни-романсы фольклорного происхождения. Лирические городские песни-романсы – ведущий жанр городского фольклора в XIX веке, их тематика, стилевые особенности. Сольное исполнение песен-романсов и исполнение с инструментальным сопровождением.

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 192-216], [2; с. 382-395], [4; с. 316-335], [5; 175-188], [5]

Тема 8. Народные песни советского периода.

Особенности творческого процесса XX века. Стиливая линия на продолжение фольклорной традиции. Отражение в советских народных песнях всех этапов в жизни страны. Песни гражданской войны. Песни новой колхозной деревни. Песни Великой Отечественной войны. Песни «великих строек». Походные песни. «Бардовская песня» – уникальное явление в фольклоре. Определяющая черта современного фольклорного процесса – соединение фольклора, фольклоризма и авторского творчества.

Особенности устности, вариантности, коллективности в современных условиях. Актуализация текстов. Перетекстовки фольклорных и авторских произведений. Контрастно-образная перетекстовка – переводение первичного образа в план комического или сатирического. Методы создания новых песен: синкретический (в стиле традиции, одновременное распевание текста и напева), синтетический (сложение стиха, на который потом создается мелодия). Авторство в современном творчестве. Широкое использование силлабо-тонического стихосложения. Музыкальный строй современного новотворчества: квадратно-симметричная структура формы, гомофонно-гармоническое многоголосие, осознание параллелизма и контрастности образных категорий: прекрасного, комического, героического.

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 240-286], [2; с. 382-395], [4; с. 336-366], [5; 199-214], [6]

Тема 9. Музыкальный фольклор Луганщины

История собирания музыкального фольклора на Луганщине. Основные сборники народных песен Луганщины и научные работы, посвященные различным аспектам изучения луганского фольклора.

Особенности языка и национальной принадлежности песен. Преобладание русских и украинских песен. Различные ветви казачества, отраженные в казачьем фольклоре.

Жанровое разнообразие народных песен Луганщины.

Музыкальные особенности. Основы анализа народных песен.

Выполнить:

1. Ознакомиться с видео и аудиопримерами по теме, проанализировать их совместно с педагогом.

Литература: [1; с. 240-286], [2; с. 382-395], [4; с. 336-366], [5; 199-214], [6]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания по анализу конфликтных ситуаций и выработке стратегий их разрешения;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету с оценкой.

7.1. Самостоятельная работа

РАЗДЕЛ I. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. Фольклор и фольклористика. Народное творчество в историческом развитии

1. Причины возникновения искусства.
2. Стадии мифологического мировоззрения первобытных людей.
3. Общие и отличительные черты первобытного искусства и фольклора.
4. Основные этапы исторического развития народного творчества.

Термины: фольклор, фольклористика, музыкальная этнография, род, жанр, тематическая группа.

Выполнить: привести примеры родов фольклора, жанровых разновидностей в каждом роде фольклора.

Литература:

[1]; с. 5 – 9], [2; с. 9 – 39], [4; с. 5 – 31], [5; 6 – 13], [6]

Тема 2: Отдельные видовые системы.

1. Отдельные видовые системы.
2. Общая характеристика детского фольклора.
3. Отдельные жанры детского фольклора (колыбельные, потешки, небылицы, песни к сказкам, бесконечные песенки).
4. Трудовые и условно-трудовые песни.
5. Общая характеристика инструментальной музыки.
6. Группы народных инструментов по функциям.
7. Индивидуальные и ансамблевые инструменты.
8. Причины возникновения танцевального искусства.

9. Характеристика наиболее распространенных танцев и хороводов.

Термины: видовая система, колыбельная, трудовая песня, танец, хоровод, ансамбль.

Выполнить: привести примеры (спеть) трудовых песен и различных жанров детского фольклора.

Литература:

[1]; с. 10 – 17, 170 – 191], [2]; с. 567 – 588], [4]; с. 272 – 286], [5]; 88 – 92], [6]

Тема 3: Календарно-обрядовый фольклор.

1. Причины возникновения обрядов.
2. Основные праздники и обряды годового календарного цикла по солнечному и лунному календарям.
3. Условия происхождения новогодних празднеств.
4. Новогодние песенные жанры (колядки и щедровки).
5. Магическая функция ряжения. Народные новогодние представления («Вертеп», «Коза», «Маланка»).
6. Значение подблюдных песен.
7. Характеристика весенних жанров (хороводы, веснянки, заклички, егорьевские, семицкие, украинские русальные и царинные песни).
8. Полифункциональность и матримониальность купальских обрядов.
9. Купальские и петровские песни.
10. Истоки аграрно-производственных обрядов.
11. Содержание этапов жатвенных обрядов.
12. Характеристика музыкальных и поэтических особенностей жатвенных и покосных песен.

Термины: обряд, солнечный и лунный календари, закличка, подблюдная песня, полифункциональность, матримониальность.

Выполнить: привести примеры (спеть) календарных песен различных жанров.

Литература:

[1]; с. 18-39], [2]; с. 106-186], [4]; с. 32-48], [5]; с. 31-61], [6]

Тема 4: Семейно-обрядовая песенность

1. Основные семейные обряды.
2. Характеристика разных форм брака в историческом развитии.
3. Свадебное действо в России и на Украине.
4. Роли участников свадьбы. Функции хоров.
5. Тематика свадебных песен.
6. Основные черты свадебных песен.
7. Необрядовая музыка на свадьбе. Роль оркестра.
8. Содержание народных торжеств, связанных с рождением ребенка.
9. Крестильные песни.
10. Причины возникновения погребальных верований, обычаев и обрядов.
11. Характеристика особенностей похоронных плачей и причитаний.
12. Жанр псалмов.

Термины: свадебный обряд, величальная песня, корительные величания,

крестильные песни, плачи-причитания, псалмы.

Выполнить: привести примеры (спеть) свадебных обрядовых песен, крестильных песен и псалмов.

Литература:

[1; с. 68-86], [2; с. 193-242], [4; с. 49-60], [5; 62-78], [6]

Тема 5: Эпические жанры славянского фольклора.

1. Причины возникновения эпоса.
2. Общая характеристика эпических жанров славянского фольклора.
3. Тематика и содержание былин.
4. Характеристика музыкальных и поэтических особенностей былин.
5. Тематика и содержание украинских дум.
6. Музыкальные и поэтические особенности дум.
7. Эпическое исполнительство и его влияние на слушателей.
8. Тематическая специфика исторических песен, их классификация.
9. Характерные особенности исторических песен.
10. Лирико-эпический жанр – баллады.
11. Общая характеристика украинского жанра «спиванки-хроника».

Термины: эпос, былина, дума, историческая песня, баллада, спиванка-хроника.

Привести примеры (спеть):

былин киевского и новгородского циклов, исторических песен, баллад и спиванок-хроник.

Литература:

[1; с. 87-130], [2; с. 243-294], [4; с. 132-199], [5; 93-109], [6]

Тема 6: Лирика. Жанры бытовой и социальной лирики.

1. Народно-песенная лирика как самый молодой род фольклора.
2. Общие и отличительные черты социальной и бытовой лирики.
3. Связь содержания казачьих песен с историей казачества.
4. Происхождение рекрутских и солдатских песен.
5. Музыкальные и поэтические особенности лирических песен социальной тематики.
6. Общая характеристика бытовой лирики.
7. Основные тематические группы песен о любви и семейном быте.
8. Характерные особенности русской лирической протяжной песни.
9. Отличие украинской лирической песни от русской лирической протяжной.

Термины: лирика как род, лирико-бытовые песни, лирико-социальные песни, метафора, сравнение, конкатенация, огласовка, словобрыв, амбитус, кантилена, распев.

Выполнить: привести примеры (спеть) лирико-бытовых и лирико-социальных песен.

Литература:

[1; с. 131-168], [2; с. 322-381], [4; с. 200-228], [5; 110-124], [6]

Тема 7: Городская народная песня.

1. Причины возникновения городской народной песни.

2. Музыкальные и поэтические особенности городской народной песни.
3. Причины возникновения хорового канта.
4. Музыкальные и поэтические особенностей канта.
5. Песня-романс.
6. Шуточные жанры народной лирики.
7. Музыкальные и поэтические особенности шуточных и сатирических песен.
8. Частушка. Отличие жанра частушки от шуточных и сатирических песен.
9. Жанр украинской коломыйки.

Термины: городской фольклор, кант, песня-романс, шуточные и сатирические песни, частушки, страдания, коломыйки.

Выполнить: привести примеры (спеть) городских народных песен, романсов и различных жанров шуточного фольклора.

Литература:

[1; с. 192-216], [2; с. 382-395], [4; с. 316-335], [5; 175-188], [6]

Тема 8: Народные песни советского периода.

1. Основные тематические группы народных песен советского периода.
2. Утрата признаков фольклорности в современном народном творчестве.
3. Песни литературного происхождения.
4. Примеры параллельно-образной и контрастно-образной перетекстовки.
5. Характеристика бардовской песни.

Термины: советская народная песня, бардовская песня, казачья песня.

Выполнить: привести примеры (спеть) песен советского периода и различных жанров луганского фольклора.

Литература:

[1; с. 240-286], [2; с. 382-395], [4; с. 336-366], [5; 199-214], [6]

Тема 9: Музыкальный фольклор Луганщины.

1. История собирания музыкального фольклора на Луганщине.
2. Языковые особенности народных песен Луганщины.
3. Жанры, распространенные на территории Луганщины.
4. Характерные особенности казачьих песен.

Термины: советская народная песня, бардовская песня, казачья песня.

Выполнить: привести примеры (спеть) песен советского периода и различных жанров луганского фольклора.

Литература:

[1; с. 240-286], [2; с. 382-395], [4; с. 336-366], [5; 199-214], [6]

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется во II семестре студентами **заочной формы обучения** и служит альтернативой практическим (семинарским) занятиям студентов очной формы обучения. Теоретические задания являются описательными. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме. Материал по вопросам заданного варианта следует находить в разных источниках (не менее 3-х). Изложение теоретических сведений должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью, его следует иллюстрировать нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4. Общий объём – не менее 20 страниц.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант № 1

1. Календарно-обрядовая песенность как цикл. Песни и обряды зимнего периода.
2. Классификация исторических песен.
3. Характерные особенности колыбельных песен.
4. Украинские народные ансамблевые инструменты.

Вариант № 2

1. Календарные песни и обряды весеннего и летне-осеннего периодов.
2. Тематика и содержание былинного эпоса.
3. Характерные особенности городской народной песни.
4. Русские народные ансамблевые инструменты.

Вариант № 3

1. Свадебные обряды и песни.
2. Тематика и содержание лирической песни.
3. Характерные особенности былин.
4. Украинская инструментальная танцевальная музыка.

Вариант № 4

1. Семейно-обрядовые жанры не свадебного назначения.
2. Тематика и содержание детского фольклора.
3. Характерные особенности частушек и коломыек.
4. Русская инструментальная танцевальная музыка.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Что в переводе с английского означает слово «фольклор»?

- а) искусство звуков, интонируемых во времени и звучащих в пространстве.
- б) описание обрядового контекста песенного жанра и его региональных разновидностей на примере ряда местных песенных традиций.
- в) синкретичное искусство, существующее только в бесписьменной, устной форме и неразрывно связанное не только с обрядом, но и мировоззрением и соответствующим укладом жизни человека традиционного общества.

2. Вычеркните лишний признак из перечисленных признаков фольклора?

- а) синкретизм;
- б) традиционность;
- в) полифоничность;
- г) вариативность;
- д) коллективность.

3. «Синкретизм» –это

- а) неразрывное единство прикладной и эстетической функций фольклора;
- б) неразрывная связь всех элементов чего-либо;
- в) постоянное изменение какой-либо части.

4. К какому песенному жанру относится следующий текст:

В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Растилала белый плат,
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдные.

- а) к колядкам;
- б) к закличкам;
- в) к святочным песням – гаданиям;
- г) к масленичным песням.

5. Какие из перечисленных жанров относятся к зимнему календарю:

- а) жнивные;
- б) сенокосные;
- в) колядки;
- г) подблюдные.

6. Какие из перечисленных жанров относятся к весеннему календарю:

- а) веснянки;
- б) сенокосные;
- в) колядки;
- г) заклички.

7. Какие из перечисленных жанров относятся к летнему календарю:

- а) купальские;
- б) хороводные;
- в) заклички;
- г) масленичные.

8. Какие из перечисленных жанров относятся к осеннему календарю:

- а) веснянки;
- б) сенокосные;
- в) жнивные;
- г) заклички.

9. В каком календарно-земледельческом обряде в качестве ритуального предмета выступает борода:

- а) в троицко-купальской обрядности;
- б) в жнивной обрядности;
- в) в святочной обрядности.

10. Какая из песен, цитируемая М.И. Глинкой в «Камаринской» относится к свадебной:

- а) «Из-за гор, гор высоких»;
- б) «Камаринская».

11. Какой жанр русского фольклора представлен в следующих определениях: круговина, коляды, карагоды, танки.

- а) плясовые песни;
- б) хороводные песни;
- в) лирические песни

12. Какие жанры относятся к эпическим песням:

- а) исторические песни;
- б) былины;
- в) частушки;
- г) причетания.

13. Герой какой русской оперы исполняет былинку «Высота ли, высота поднебесная»?

- а) А.П. Бородин «Князь Игорь»;
- б) Н.А. Римский-Корсаков «Садко»;
- в) М.И. Глинка «Иван Сусанин».

14. В каком из перечисленных произведений в качестве рефрена финала использована песня «Во поле береза стояла»:

- а) А.П. Бородин. Симфония №2;
- б) П.И. Чайковский. Симфония №4;
- в) С.В. Рахманинов. Симфония №2.

15. Приведите в соответствие песни и их жанры:

А	«Слався» («А мы эту песню хлебу поем»)	1	Хороводная
Б	«А мы просто сеяли»	2	Былина
В	«То не белая береза к земле клонится»	3	Подблюдная

Ключи

№ вопроса	№ ответа
1	в
2	в
3	б
4	в
5	в, г
6	а, г
7	а, б
8	а, б

9	б
10	а
11	б
12	а, б
13	б
14	б
15	А-3; Б-1; В-2

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ С ОЦЕНКОЙ (II семестр)

Зачетные требования:

1. Ответить устно на 2 теоретических вопроса.
2. Проанализировать предложенную народную песню.
3. Спеть образцы народных песен разных жанров.

Теоретические вопросы:

1. Пояснить значение терминов «фольклор», «фольклористика», «музыкальная этнография».
2. Особенности первобытного искусства.
3. Мифология и художественное творчество. Стадии мифологического мировоззрения.
4. Пояснить значение терминов «род», «жанр», «тематическая группа».
5. Пояснить значение терминов «амбитус», «ангемитоника», «ретардация».
6. Пояснить значение терминов «мифология», «фетишизм», «тотемизм», «анимизм».
7. Пояснить значение терминов «утилитарность», «бифункциональность», «синкретичность», «жанро-родовая аморфность» первобытного искусства.
8. Детский фольклор как отдельная видовая система.
9. Трудовые припевки и песни как отдельная видовая система.
10. Календарная обрядовость, ее содержание и значение.
11. Обряды семейного цикла, их значение.
12. Свадебная обрядовость, ее содержание и значение.
13. Причины возникновения и содержание былинного эпоса.
14. Классификация исторических песен.
15. Содержание лирико-социальных и лирико-бытовых песен.
16. Шуточные жанры славянского фольклора.
17. Причины возникновения и содержание городского фольклора.
18. Содержание народных песен советского периода.
19. Русские и украинские народные инструменты, их классификация.
20. Характерные особенности колыбельных песен.
21. Характерные особенности трудовых припевок и песен.
22. Характерные особенности колядок, щедровок, подблюдных песен, веснянок и закличек.
23. Характерные особенности плачей и причитаний.
24. Характерные особенности русской лирической протяжной песни.
25. Характерные особенности былин.
26. Характерные особенности исторических песен.
27. Характерные особенности частушек, коломыек, шуточных и сатирических песен.
28. Характерные особенности городской народной песни.
29. Характерные особенности кантов.
30. Характерные особенности песен-романсов.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (историография, филология, этнография, культурология) и дисциплин, реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История джазовой и эстрадной музыки» осуществляется студентами в ходе прослушивания практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания тестовых заданий	
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Критерии оценивания контрольной работы	
отлично (5)	Контрольная работа демонстрирует последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы, студент использует ссылки на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из цитируемых литературных источников имеет соответствующую ссылку. Работа демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, обнаружившего творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
хорошо (4)	Контрольная работа показывает недостаточно последовательное и не всегда логичное раскрытие заявленной темы. Студент не в полной мере показывает уровень изученности учебной литературы, в том числе электронные источники информации. Используемые цитируемые литературные источники имеют соответствующую ссылку. Работа демонстрирует достаточный уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
удовлетворительно (3)	В контрольной работе допускаются неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в излагаемых положениях. Студент недостаточно владеет умениями и навыками при работе с рекомендуемой литературой, мало или совсем не использует ссылки на доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Работа демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, допустившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. В оформлении допущены ошибки и несоответствия требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
неудовлетворительно (2)	Контрольная работа демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. Контрольная работа не соответствует

	требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
	Критерии оценивания на зачете с оценкой
Отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при анализе музыкальных произведений; знает в достаточном объеме фольклорные образцы и умеет их исполнять
Хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет исполнять народно-песенные образцы
Удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, исполняет фольклорные примеры в недостаточном объеме или на недостаточном уровне
Неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, не умеет исполнять народно-песенные примеры

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Бачинская Н. М. Русское народное музыкальное творчество / Н. М. Бачинская, Т. В. Попова. — М. : Музыка, 1973. — 302 с.](#)
2. [Камаев В. Народное музыкальное творчество / В. Камаев, Н. Камаева. — 2-е изд., испр. — М. : Академия, 2008. - 304.](#)
3. [Щуров В. М. Жанры русского музыкального фольклора : учеб.пособ., Ч.2 : Народные песни и инструментальная музыка в образцах / В. М. Щуров. — В 2-х ч. — М. : Музыка, 2007. — 656 с.](#)

Дополнительная литература:

4. [Кравцов Н. И. Русское устное народное творчество : учебник для ун-тов / Н. И. Кравцов, С. Г. Лазутин. — 2-е , испр. и доп. — М. : Высшая школа, 1983. — 448 с.](#)
5. [Попова Т. Основы русской народной музыки / Т. Попова. — М. : Музыка, 1977. — 224 с.](#)
6. [Щуров В. М. Жанры русского музыкального фольклора : учеб.пособ., Ч.1 : История, бытование, музыкально-поэтические особенности / В. М. Щуров. — В 2-х ч. — М. : Музыка, 2007. — 400 с.](#)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.