Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 04.11.2023 09:41:39
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств
имени Загира Исмагилова

Факультет Башкирской музыки
Кафедра Традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора
для направления подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль: Этномузыкология
квалификация Этномузыколог. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.
форма обучения Очное
курс 1,2,3
семестр 1,2,3,4,5,6
объём дисциплины 9 З Е
лекции
практические занятия (семинары и иные формы)
практические занятия (индивидуальные) 99
самостоятельная работа 225
экзамен 6
зачет 3
всего 324

Уфа – 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
2017 г.

Рабочая программа одобрена кафедрой традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии

Протокол № 1 от «28» 08. 2023 г.

Заведующий кафедрой: профессор, канд. иск. Н.В. Ахметжанова

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	стр.
1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка).	
2. Требования к освоению дисциплины: 2.1. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине.	
3. Содержание и организация изучения дисциплины.	
4. Методические указания для обучающихся.	
5. Примерные оценочные и методические материалы тем. 5.1. Требования для текущего контроля успеваемости. 5.2. Требования для промежуточного контроля по успеваемости: * Примерный перечень вопросов; * Примерный список башкирских народных песен и инструментальных мелодий; * Примерный список музыкальной литературы для анализа башкирских народных песен и мелодий. * Критерии оценки	
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 6.1. Рекомендуемая литература (основная) 6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 6.3. Литература, представленная в ЭБС 6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
7. Материально-техническая база.	

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Цель курса.

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

Задачи курса.

Приобретение практического опыта расшифровки экспедиционных и других документальных звукозаписей народных песен и наигрышей, относящихся к различным жанрам и стилям; освоение методики анализа музыкально-поэтической формы народной песни с учетом ее функций в системе культурной традиции.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

Курс «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» обеспечивает приобретение профессиональных навыков нотации и анализа образцов народной музыки, необходимых для исследовательской и исполнительской сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии.

Дисциплина входит в часть программы бакалавриата, формируемого участниками образовательных отношений. Дисциплина является обязательной для изучения.

2. Требования к освоению дисциплины

Студент обязан освоить различные методы и приемы нотации народной музыки; уметь предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки различных жанров, стилей высокой степени трудности; грамотно оформить нотацию, научиться пользоваться специальными обозначениями в музыкальном и поэтическом текстах; овладеть практическими навыками записи поэтических текстов и напевов с учетом диалектных и исполнительских особенностей; приобрести практические навыки анализа выразительных средств, структуры и функций фольклорных текстов; владеть современными компьютерными технологиями расшифровки и фиксации звукового источника.

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

ПКО-7 Способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения образцов народной вокальной и инструментальной музыки, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.
ПКО-17 Способен выполнять аналитическую нотацию народных песен и наигрышей, транскрипцию поэтических и прозаических текстов на основе документальных аудиозаписей

2.1. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

* критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни, инструментального наигрыша, народной хореографии; принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, хореографических традиций в этнографически достоверном виде с использованием элементов традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, с ориентацией на региональную специфику народной традиции;

*****методы современной полевой фольклористики, специфику работы в экспедициях разного рода (разведывательных, фронтальных комплексных, специализированных). Знать фольклорные сборники (песенные и инструментальные); фондовые, архивные материалы (аудио, видеозаписи);

уметь: работать с архивными и изданными сборника собирателей традиционного музыкального фольклора; работать технической аппаратурой; производить качественную аудио-и видеозапись, фотосъемку; анализировать полученную информацию и проводить атрибуцию собранного материала по жанровым и типологическим показателям;

владеть: современной техникой аудио- и видеозаписи музыкально - фольклорного материала в полевых условиях; способами поиска и записи подлинных знатоков традиции (певцов, инструменталистов, рассказчиков). Студент должен владеть: навыками установления контакта с народными исполнителями, а также с представителями местных учреждений культуры, образования, средств массовой информации, приёмами ведения беседы с народными исполнителями, способами ведения записи вокальной и инструментальной музыки (сольной и ансамблевой), практическими

приёмами расшифровки и анализа образцов музыкального фольклора.

3. Содержание и организация изучения дисциплины

. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ п/п	Наименование тем и разделов	ВСЕГО (часов)	Аудиторные занятия (час.)		Сам. работа
			в том числе		
			Лекции	Индивид.	

	Раздел I. «Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки образцов музыкального фольклора. Методы анализа народной песни».				
1.	Введение			2	2
2.	Типы нотаций			16	8
3.	Правила оформления расшифровок			10	2
4.	Аналитическая характеристика расшифрованного музыкально-поэтического материала			18	10
	Раздел II. «Практические занятия по расшифровке и анализу образцов музыкального фольклора»				
5.	Календарно-обрядовые и свадебные песни			6	8
6.	Причитания, формы музыкального эпоса.			6	10
7.	Хороводные и плясовые песни			4	10
8.	Непесенные формы фольклора			8	20
9.	Лирические песни			10	10
10.	Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки			10	10
11.	Подготовка музыкально-этнографических материалов к публикации			9	21
	ИТОГО:	**324**		**99**	**225**

. Содержание курса

1. Разделы курса.

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

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

2. Темы и краткое содержание.

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

Тема 1. Введение.

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

Тема 2. Типы нотаций.

Характеристика исторических этапов становления фольклористической нотации.

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

Тема 3. Правила оформления расшифровок.

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

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

В нотной расшифровке должны быть отражены:

- темповые характеристики (метроном);

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

Тема 4. Аналитическая характеристика расшифрованного музыкально-поэтического материала.

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

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

По результатам анализа образца народной музыки составляется аналитическая карта, в которой суммируются наблюдения, касающиеся ладо-интонационного, ритмического, композиционного строения музыкально-поэтической формы. Один из вариантов аналитической карты разработан А.В. Рудневой[1]; в Приложении приводится карта, используемая в Санкт-Петербургской государственной консерватории. Дальнейшая работа связана с освоением методов систематизации музыкально-поэтических форм фольклора (разработка сравнительных аналитических таблиц, отражающих типологию средств музыкальной выразительности; составление перечней сюжетов и сюжетных мотивов поэтических текстов и др.)

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

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

Тема 5. Календарно-обрядовые и свадебные песни.

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

Тема 6. Причитания, формы музыкального эпоса.

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

Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов причитаний, былин, духовных стихов. Проблемы нотации и тактировки.

Тема 7. Хороводные и плясовые песни.

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

Тема 8. Непесенные формы фольклора.

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

Тема 9. Лирические песни.

Расшифровка и нотация лирических песен. Особенности нотации и тактировки.

Тема 10. Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки.

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

Тема 11. Подготовка музыкально-этнографических материалов к публикации.

Критерии отбора материала для публикации с учетом различных типов изданий:

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

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

4. Методические указания по изложению тем.

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

5. Примерные оценочные и методические материалы тем.

5.1. Требования для текущего контроля успеваемости.

Для допуска к экзамену необходимо:
- выполнить и успешно сдать задания промежуточной аттестации;
- по изученному материалу и иметь положительную оценку;
- выполнить весь объем самостоятельной работы.

5.2 Требования для промежуточной аттестации.

*Примерный перечень песен и наигрышей для расшифровке и анализа:
1. Хромой конь.
2. Баит Сак-Сук.
3. Баит об Урале.
4. Салават.
5. Кагарман-кантон.
6. Баик.
7. Перовский.
8. Журавлиная песнь.
9. Загида.
9. Былина о Вольге и Микуле.
10. Эй, ухнем!
11. Отдавали молоду.
12. Не было ветру.
13. Как за речкою, да за Дарьею.
14. Исходила младенька.
15. Не шуми, мати зеленая дубравушка.
16. Нас пугали Пугачем.
17. Бородино.
18. Смело, товарищи, в ногу!

- **Критерии оценки:**

Для допуска к экзамену необходимо:
- выполнить и успешно сдать задания промежуточной аттестации;
- пройти тестирование по расшифровке народных песен и наигрышей и иметь положительную оценку;
- выполнить весь объем самостоятельной работы.

Экзамен носит практический характер. Письменные задания к экзамену выдаются заранее. Экзамен проводится в форме расшифровке и анализа образцов произведений музыкального фольклора..

Оценка **«отлично»** ставится, если студент без ошибок выполняет задание, обнаруживает точный аналитический подход проделанной работе

Оценка **«хорошо»** ставится, если студент допускает отдельные неточности в работе и в анализе выполненной расшифровки народной песни и наигрыша.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если ответ студента непоследователен, недостаточно логически выстроен. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится при отсутствии раскрытия профессиональных понятий, по расшифровке образцов музыкального фольклора и их анализа.

6. Учебно-методическое обеспечение курса

6.1.Рекомендуемая литература (основная).

№	Наименование
	1) Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. – М.: Композитор, 2001. – 256 с.: нот.
	2) Квитка К. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: Сов. композитор, 1971. Т. 1. – 384 с.; 1973. Т. 2. – 423 с.
	3) Рубцов Ф.А. Основы ладового строения русских народных песен. – Л.: Музыка, 1964. – 96 с.: нот
	4) Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика / Пер. с польск. Г.Д. Блейза. – М.: Сов. композитор, 1983. – 190 с.: нот
	5) .Щуров В.М. Стилевые основы народной музыки / Моск. гос. консерватория. – М., 1998. – 466 с.: нот.
	6) Народное музыкальное творчество: Учебник /Отв. ред. О.А. Пашина. – СПб: Композитор, 2005. –568 с., нот, прим. , ил.
	7. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. /Отв. ред. О.А. Пашина. – СПб: Композитор, 2007. – 336 с., нот. при., звуковое прил. (CD).
	8. Сулейманов Г.З. Курай. (методическое пособие по обучению игре на курае). – Уфа: Китап, 2021. – 152 с. На башкирском языке.
	9. .Музыкальный фольклор башкирского народа. Инструментальное творчество /сост. вступ. ст. коммент. А.М. Кубагушев. – Уфа, 2022, – 475 с.

6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная).

1) *Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И.* Русская свадьба: Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский р-н Вологодской обл.). – М.: Современник, 1985. – 390 с.: нот. + пластинка.
2) Банин А. А. Слово и напев. Проблемы аналитической текстологии // Фольклор. Образ и поэтическое слово в контексте / Отв. ред. В.М. Гацак. М.: Наука, 1984. С. 170–202.

3) Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. – Л.: Музыка, 1975. – 224 с.: нот.
4) Можейко З.Я. Песни белорусского Полесья. – М.: Сов. композитор, 1983. Вып. 1. – 183 с.: нот.; 1984. Вып. 2. – 151 с.: нот.
5) Русские народные песни Смоленской области в записях 1930–40-х гг. / Сост. Ф.А. Рубцов. – Л.: Сов. композитор, 1991. – 159 с.: нот. (Рус. нар. песни. Нов. публикации).
6) Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследование. – М.: Сов. композитор, 1987. – 320 с.: нот

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

6.3. Литература, представленная в ЭБС:

1. Сайт Санкт-Петербургского центра современной музыки http://www.remusik.org/
2. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com
3. ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru
4. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»: http://www.rucont.ru

6.4. Ресурсы информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://etmus.ru/
http://www.folklore.ru/
http://kkx.ru/about/
http://www.centrfolk.ru/
http://folk.ru/ 13

7. Материально-техническая база

Для проведения курса «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» в УГИИ им. Загира Исмагилова кафедрой этномузыкологии используются:

№№	Наименование	Количество
1.	Специализированные помещения: а) кабинет звукозаписи; б) компьютерный кабинет; в) лингофонный кабинет; г) кафедра этномузыкологии (№ 1-17); д) классы для групповых занятий с музыкальным инструментом (фортепиано), с нотной доской: № 3-01, 3-03, 2-26.	 1 1 1 1 4
2.	Специальное оборудование: а) DVD проигрыватели – б) компьютеры –	 2 3

	в) фортепиано «Ямаха» – г) принтеры – е) магнитофоны (портативные)	1 2 3

Класс 1-17:

Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023