

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора

для обучающихся по программе направления подготовки 53.03.06 Музыказнание и
музыкально-прикладное искусство

Разработчик – ст. преподаватель
кафедры истории музыки
Шкредова И.Н.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Приступая к изучению дисциплины «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для выполнения расшифровок и выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий передавать выполненные работы преподавателю.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Обучение по дисциплине строится следующим образом. На практических занятиях преподаватель объясняет принципы работы с материалом и дает задания для выполнения студентами. По примеру заданий, рассмотренных на занятии, преподаватель дает образцы музыкального фольклора для самостоятельной расшифровки и анализа. Выполнение этих заданий проверяется на уроке, где все студенты участвуют в обсуждении полученных результатов.

Для качественного выполнения заданий по расшифровке и анализу образцов музыкального фольклора студенту рекомендуется повторить по конспектам курс «Народное музыкальное творчество», а также восстановить материал, посвященный анализу ритмического и мелодического строения народных песен. Данным темам посвящен первый раздел дисциплины: «Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки образцов народной музыки. Методы анализа народных песен». Для повторения и более глубокого изучения раздела рекомендуется следующая литература:

Народное музыкальное творчество [Текст] : [учебник для вузов] / Государственный институт искусствознания. — М. : Композитор, 2005. — Часть III Наука о русском музыкальном фольклоре.- С.418 - 525

В указанном разделе учебника «Глава 1. История собирания и изучения русской народной музыки» позволит восстановить знания об исторически сложившихся типах фольклористической нотации, о становлении и основных принципах структурно-типологического подхода к анализу народной музыки.

«Глава 2. Структурно-ритмическая типология произведений музыкального фольклора» посвящена различным аспектам ритмического строения народных песен.

«Глава 3. Звуковысотная организация произведений музыкального фольклора» содержит описание типов народного многоголосия, основных аспектов анализа лада и мелодики, а также особенностей вокального строя в народных песнях»

Отличным практическим руководством по расшифровке и анализу народных песен является Хрестоматия «Народное музыкальное творчество» со звуковым приложением.

Народное музыкальное творчество [Ноты] : хрестоматия со звуковым приложением : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Государственный институт искусствознания, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) ; отв. ред. О. А. Пашина. – СПб. : Композитор, 2007.

В данном пособии можно ознакомиться с системой специальных обозначений, применяемых при нотации народных песен, а также сравнить реальное звучание песни и ее оформление. Кроме того, к каждой песне предложена аналитическая справка, что может послужить образцом при самостоятельном анализе.

Примером практического применения Хрестоматии являются аудиторные занятия по расшифровке и анализу, которые могут строиться следующим образом:

- 1) Задания по расшифровке.
  - a. преподаватель предлагает прослушать музыкальный фрагмент (не более трех композиционных единиц)
  - b. при прослушивании студенты записывают текст, ритмический рисунок, мелодику.
  - c. расшифрованный образец обсуждается группой и осуществляется проверка. Если фольклорный образец взят из хрестоматии – студенты анализируют расхождения с образцом.
- 2) Задания по анализу
  - a. преподаватель предлагает ознакомиться с песней по нотам и при прослушивании.
  - b. студенты выполняют анализ ритмического и мелодического строения песни, определяют тип многоголосия.

- с. результаты анализа обсуждаются группой, затем результаты сверяются с хрестоматией. Особое внимание следует обратить на аналитическое оформление песни в Хрестоматии.

Для работы в нотном редакторе студентам рекомендуется повторить курс программы бакалавриата «Современные информационные технологии» или «Музыкальная информатика», в особенности правила работы в нотном редакторе. В компьютерном классе Института установлен нотный редактор Finale 14. Для помощи в работе с данной программой в библиотеке института имеется следующая литература:

Лебедев С.Н. Русская книга о Finale [Текст] / С. Н. Лебедев, П. Ю. Трубинов. – СПб. : Композитор, 2003. – 208 с.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений:
Чтение и конспектирование текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	работа с конспектом аудиторных занятий	Выполнение расшифровок
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет им др.	повторная работа над учебным материалом	Анализ образцов музыкального фольклора
	составление таблиц для систематизации учебного материала	Работа в нотном редакторе
	ответы на контрольные вопросы	
	аналитическая обработка текста	

Работа с литературой. Овладение методическими приемами работы с литературой - одна из важнейших задач студента. Работа с литературой включает следующие этапы:

1. Предварительное знакомство с содержанием;
2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; - логическое обоснование главной мысли и выводов;
3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, дипломных работ, для участия в научных исследованиях.
4. Составление тезисов

Работа с конспектом аудиторных занятий. Аналитическая работа, выполненная под руководством преподавателя, требует дополнительной проработки. Все задания для самостоятельной расшифровки и анализа опираются на принципы, изложенные во время аудиторных занятий.

Выполнение расшифровок. Расшифровка текста и напева народной песни состоит из нескольких этапов.

1) *Расшифровка текста.*

Отличительной особенностью народной песни является многоголосное исполнение, которое затрудняет понимание текста. Усложняют задачу и некачественная полевая запись, нечеткая дикция исполнителей – как правило, очень пожилых, а также диалектные слова и особенности произнесения текста. Процесс забывания текста может пагубно отразиться на его содержании, что вносит дополнительные трудности при расшифровке.

Прежде всего, следует помнить, что понимание текста приходит при его многократном прослушивании. Если часть текста невозможно расшифровать по тем или иным причинам, рекомендуется найти варианты аналогичной песни и сопоставить текст с предложенным образцом.

Особое внимание следует уделить оформлению поэтического текста: точности подтекстовки, фиксации словообрывов, слов-вставок, огласовок согласных, переогласовок гласных и т.п.

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 записи текста должно быть отражено строение формы текста (обозначение единиц композиции – стиховых строк, строф).

2) Расшифровка ритмического рисунка песни

При расшифровке напева прежде всего следует расшифровать ритмический рисунок. При этом сразу рекомендуется под соответствующими длительностями подписывать текст. Таким образом будет осуществлена и предварительная работа по выявлению музыкально-слоговой ритмической формы. Для оформления ритмики народных песен, как правило, за величину краткого слогового времени в двоичной системе счисления принимается восьмая (за величину долгого времени, соответственно, четверть); в троичной системе счисления величина краткого слогового времени выражается восьмой и четвертью, величина долгого слогового времени – четвертью с точкой.

Песня может звучать медленно или быстро – темп необходимо зафиксировать по метроному. При прослушивании следует обратить внимание на ненормативные расширения (аугментация) или сокращения (редукция) длительностей.

3) Расшифровка мелодики песни

При записи мелодии необходимо записывать не только ее «каркас», но и фиксировать 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).

Выполнение анализа ритмики народной песни.

Анализ произведений народной музыки начинается с изучения и характеристики ритмической структуры напева, поскольку в музыкальном фольклоре именно ритм имеет ведущее конструктивное значение.

Координация стиха и напева всегда происходит по строго определенной структурной схеме, в результате чего возникает слоговая музыкально-ритмическая форма (СМРФ) напева, сохраняющаяся во всех исполнительских актах песни и выступающая в качестве ее ритмической модели.

Рассмотрим алгоритм работы по выявлению СМРФ.

- 1) Определяем тип композиционной единицы (КЕ): стих, строфа или тирада.
  - Стиховая форма возникает, если КЕ охватывает одну строку поэтического текста (один стих).
  - Если напев охватывает два и более стиха и количество стихов постоянно, форма называется строфической.
  - Если напев охватывает несколько строк поэтического текста, но их количество постоянно меняется, форма КЕ – тирада.

- 2) Определение формы стиха и напева.
  - а. Анализ формы стиха.

Стих - строка стихотворного текста, организованная по определённом ритмическому образцу. Стих обозначаем прописной буквой латинского алфавита. Например, при КЕ, охватывающей 2 разных стиха, пишем КЕ=АВ. Если в тексте имеются структурные повторы, их нужно указывать. Может

быть повтор стиха внутри KE (KE= AAB) , а может быть повтор между KE, т.н. цепной повтор (KE=AB, BC, CD).

В зависимости от того, из каких MPE складывается ритмический период, он является либо цезурированным (сложенным из слоговых групп, разделенных цезурой), либо сегментированным (нецезурированным). В первом случае, поскольку есть цезура, мы при анализе формы стиха должны выделить слоговые группы и выявить (при наличии) повторы слоговых групп внутри стиха/строфы, например KE=ab/tb. О вариантах повторов в текстах народных песен см. учебник «Народное музыкальное творчество», стр. 462-463.

б. Анализ формы напева.

Здесь мы смотрим, как выявленная форма стиха соотносится с формой напева: является ли один ритмический период повторением другого или они самостоятельны. Как соотносятся слоговые группы их музыкальная организация? В первую очередь смотрим ритмическую составляющую на предмет повтора/отличия/варианта, во вторую – мелодическую. Прописываем форму напева буквами, аналогично форме стиха.

3) Анализ типа стиха и напева.

а. Определение типа стиха.

Возможные варианты: 1) цезурированный (силлабический), 2) сегментированный (тонический), 3) силлабо-тонический / тонический цезурированный, 4) стопный.

б. Определение типа напева.

Возможные варианты: 1) цезурированный (силлабический), 2) равномерно сегментированный (равносегментный), 3) неравномерно сегментированный (неравносегментный).

4) Выявление СМРФ.

5) Сопоставление СМРФ с ритмическим типом, обозначение отклонений от типа.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.