

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 20.07.2023 10:41:17

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра этномузыкологии

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

30.06.2023

Фольклор в творчестве композиторов XX–XXI веков

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль

Этномузыкология

Формы обучения – очная, очно-заочная

Санкт-Петербург

2023

Рабочая программа дисциплины **«Фольклор в творчестве композиторов XX–XXI веков»** составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 22.02.2022 г. № 60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 828.

Автор-составитель: доцент Е. В. Петров

Рецензент: канд. иск., доцент Г.В.Лобкова

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры этномузыкологии
«13» июня 2023 г., протокол № 14

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	Ошибка! Закладка не определена.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список литературы	14
6.2. Интернет-ресурсы	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	16
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	16
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	16
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	17
8.3. Критерии оценивания формирования компетенций	17
8.4. Контрольные материалы	19
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	21
Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	21

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса «Фольклор в творчестве композиторов XX-XXI веков» является приобретение студентами-этномузыковедами необходимого объема теоретических знаний в области использования этнографических материалов, в том числе собранных студентами и преподавателями кафедры этномузыковедения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и сотрудниками Фольклорного центра Санкт-Петербургской консерватории, в создании музыки композиторами XX-XXI веков.

В процессе освоения дисциплины «Фольклор в творчестве композиторов XX-XXI веков» обобщаются специализированные знания студента по истории собирания фольклора, истории русской и зарубежной музыки, гармонии, анализу музыкальных форм и другим дисциплинам. Основные задачи курса: 1) теоретическое и практическое изучение методов и приемов использования фольклора в различных жанрах и формах на примере произведений композиторов XX-XXI веков; 2) понимание исключительной роли собирания фольклора для искусства, важной роли современной академической музыки для сохранения фольклора, а также необходимости интеграции между сферами этнографии и композиторского творчества; 3) практическое установление собственных методов взаимодействия с современными композиторами молодого поколения и привлечения их внимания к фольклору.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Фольклор в творчестве композиторов XX-XXI веков» относится к факультативным дисциплинам рабочего учебного плана по направлению 53.03.06 Музыкальное и музыкально-прикладное искусство (уровень бакалавриата), профиль (направленность) программы – Этномузыковедение. Дисциплина занимает важное место в установлении межпредметных связей с курсами: «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Анализ музыкальных произведений», «Гармония», «Полифония», «Вокальный (фольклорный) ансамбль», «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-8 Способен выполнять под научным руководством исследование в области музыкального искусства, этномузыковедения, нематериального этнокультурного достояния; подготовить доклад, публикацию, научную работу	<i>Знать:</i> - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузыковедения и фольклористики; - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.

	<p><i>Уметь:</i> подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)</p> <p><i>Владеть:</i> - навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой</p>
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная и очно-заочная формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	2 курс
		4-й семестр
Контактная аудиторная работа	30	30
Практические занятия	30	30
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	3	3
Вид промежуточной аттестации		Контрольное занятие
Общая трудоемкость:		
Часы	33	33
Зачетные единицы	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Очная и очно-заочная формы обучения

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе	Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (час.)
			Практические занятия	
4-й семестр				
1.	Введение. Собираение и публикация музыкального фольклора в России. Классическая фольклорная традиция в творчестве композиторов XIX века – первой половины XX века.	2	2	
2.	Неофольклоризм как новый метод использования фольклора в композиторском творчестве. Элементы неофольклоризма в балете И.Стравинского «Петрушка». Становление неофольклоризма в произведениях И.Стравинского рус-	2	2	

	ско-швейцарского периода 1914-1923 гг.			
3.	«Свадебка» И.Стравинского (1923) как ярчайший пример неофольклоризма.	2	2	
4.	Проявление неофольклоризма в условиях авангарда 1920-х годов. А.Мосолов – опера «Плотина» (1928). 1930-1950-е годы: возвращение к принципам классической фольклорной традиции.	2	2	
5.	«Новая фольклорная волна» конца 1950-х – 1960-х годов. Классическая фольклорная традиция и неофольклоризм в вокальной и инструментальной музыке на примере творчества С.Слонимского.	2	2	
6.	Разнообразие методов использования фольклора в творчестве Р.Щедрина – от классической фольклорной традиции до неофольклоризма.	2	2	
7.	«Курские песни» Г.Свиридова (1964) как проявление классической фольклорной традиции в условиях «Новой фольклорной волны».	2	2	
8.	«Русская тетрадь» В.Гаврилина (1964) как образец полной интеграции фольклорного мышления и композиторского творчества.	2	2	
9.	Возрождение жанра хорового концерта на почве фольклорных песенных текстов и элементов фольклорного музыкального языка в условиях запрета сочинения на духовные тексты. В.Салманов – концерт для хора а cappella «Лебедушка» (1967).	2	2	
10.	Разнообразие методов использования фольклора в творчестве С.Слонимского.	2	2	
11.	Новая жизнь этнографических материалов нашего времени в композиторском творчестве на примере произведения Л.Десятникова «Русские сезоны».	2	2	
12.	Фольклор в творчестве композиторов московской школы. Ю.Буцко, В.Кикта, Вл.Мартынов.	2	2	
13.	Фольклор в творчестве композиторов петербургской школы разных поколений. Б.Тищенко, Г.Белов, А.Королёв, И.Воробьёв.	3	2	1
14.	Использование материалов Фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова СПбГК в произведе-	3	2	1

	дениях современных композиторов Петербурга на примере творчества Е.Петрова.			
15.	Необходимость непосредственного общения этнографов и композиторов для сохранения и распространения национальной культуры России. Фольклор в творчестве композиторов нового поколения (Е.Панченко, В.Кухта).	3	2	1
	Промежуточная аттестация			
	Итого в 4-м семестре:	33	30	3
	Итого по курсу:	33	30	3

5.2. Содержание программы

Тема 1. Собрание и публикация музыкального фольклора в России. Классическая фольклорная традиция в творчестве композиторов XIX века – первой половины XX века.

Цель и задачи курса. Обзор литературы. Актуальность изучения роли фольклора в академической музыке и методов взаимодействия этнографов и композиторов.

История собрания и публикации музыкального фольклора в России.

1) Начало XVII века – 1770-е годы. Собрание текстов народных песен.

2) I период. С 1776 года до 1860-х годов. Музыкальный «Сборник русских простых песен» Василия Трутовского (1776), сборники Львова – Прача (1790), А. Варламова (1846), Гурилёва (1849) и др. Запись песен в городе, «приведение в порядок» напевов и текстов (подгонка под стандартные музыкальные и стихотворные размеры, коррекция интонации и др.), добавление аккомпанемента фортепиано или гитары.

3) II период. С 1860-х годов до начала XX века. Сборники песен М.Балакирева (1866, 1890), В.Прокунина – П.Чайковского (1973), Н.Римского-Корсакова (1877, 1882), А.Лядова (1898, 1903), и др. Запись песен большей частью в деревне (кроме Н.Римского-Корсакова), бережное отношение к интонации, натурально-ладовой гармонии, подголосочной полифонии, ритму и размеру, добавление фортепианного сопровождения.

Этнографические издания: Рубец (1872), Одоевский (1876), Истомин – Дютш (1894), Истомин – Ляпунов (1899), и др. Создание песенной комиссии Русского географического общества (1886), фольклорные экспедиции с 1893 года. Первые сборники песен с использованием фонографа (Линёва, 1904, 1909). Наряду с этим – издание сборников прикладного характера (песни в переложениях для хора, инструментальные обработки).

3) III период. С начала XX века по настоящее время. Появление тематических этнографических сборников: по регионам (напр., Е.Гиппиус. «Песни Пинежья»), по жанрам (напр., И.Земцовский. «Русские народные песни – протяжные»), от одного исполнителя (напр., CD с нотным приложением «Ольга Сергеева. Музыка русского Поозерья»), и т.д. Образование кафедр фольклора в музыкальных ВУЗах страны, регулярные музыкально-фольклорные экспедиции, аудиозапись и расшифровка песен, привлечение композиторов к участию в фольклорных экспедициях.

Приёмы претворения фольклора в сочинениях композиторов классической фольклорной традиции.

1) До М.Глинки: Цитирование народной мелодии, в том числе пение арии «на голос» (напр., в опере Соколовского «Мельник, колдун, обманщик и сват» (1979) используются почти без изменений песни из сборника Трутовского, но с новым текстом). Воссоздание

на сцене фольклорного обряда (напр. девишник в опере Пашкевича «Санкт-Петербургский Гостиный двор», 1782).

2) От М.Глинки: Цитирование народной мелодии с последующим музыкальным развитием в жанрах и формах европейской традиции (вариации, сонатная форма и др.). Создание авторских тем, близких народной песне или наигрышу.

3) Также от М.Глинки: Внимание к типичным элементам фольклорного музыкального языка: переменный размер, подголосочная полифония, натуральный минор и другие лады народной музыки, переменный лад, использование характерных мелодических оборотов, попевок, и др. – в рамках построения классической музыкальной формы. Создание музыки национальной по духу.

Тема 2. Неофольклоризм как новый метод использования фольклора в композиторском творчестве. Элементы неофольклоризма в балете И.Стравинского «Петрушка». Становление неофольклоризма в произведениях И.Стравинского русско-швейцарского периода 1914-1923 гг.

Фольклоризм (англ. folklorismus) – в самом широком понимании – использование фольклора в искусстве. Незавершенность теории фольклоризма в области музыки, в отличие от литературы и театрального искусства.

Появление понятия «неофольклоризм» в музыке в период развития стилей, возрождающих композиционные принципы предшествующих эпох (неоклассицизм, необарокко и т.д.). Новаторская сущность неофольклоризма – опора на моделирование фольклорной игры в условиях создания нового музыкального языка.

Основные черты неофольклорного мышления:

1) «Вживание» в фольклорный музыкальный материал, создание целых композиций на основе отдельных элементов фольклора, а не традиционное использование фольклорного тематизма для обработки или сочинения произведений европейского образца.

2) Новое отношение к тематизму: попевочное строение мелодий, сближение с идеей микротематизма К.Дебюсси, А.Веберна и др.

3) Мелодическая вариантность: усечения и вставки, создание производных мотивов, вычленение отдельных интонаций из мотива.

4) Переменная ритмика и метрика.

5) Важная роль гетерофонии.

6) Возникновение новой музыкальной формы с преобладанием вариантно-вариационных принципов развития, близких фольклору.

7) Проникновение инструментального начала в песенный тематизм и речевого начала в инструментальный тематизм, как следствие – переакцентировка, сложная интервалика, экзальтация исполнения.

8) Преобладание малообъёмных звукорядов, ладовых моделей (трихорд, пентатоника, ангемитоника, простые короткие мотивы).

9) Политональность и полиладовость.

10) Важная роль обрядовости в ряде сочинений неофольклорного направления.

11) Соединение элементов фольклора с различными композиторскими техниками нового времени (додекафония, полиостинатность, сонорика, алеаторика, микрохроматика, микрополифония, звуковые эффекты и др.).

Элементы неофольклоризма в балете И.Стравинского «Петрушка».

«Вживание» в фольклорный музыкальный материал, создание развёрнутых композиций и коротких форм импровизационного характера на основе отдельных элементов фольклора – коротких мелодических попевок, типичных гармонических оборотов (гармонических наигрышей и др.), ладовых формул, характерных ритмических фигур. Новые ме-

тоды организации музыкальной ткани: вариантно-вариационные принципы развития, близкие фольклору, внезапные контрасты, преобладание оstinатности (в дальнейшем – и полиостинатности).

Изучение избранных произведений И.С.Стравинского русско-швейцарского периода 1914-1923 гг.: «Прибаутки», «Три пьесы для струнного квартета», «Подблюдные», «Косачьи колыбельные».

1) Выявление типичных черт неофольклоризма в этих произведениях.

2) Этнографические материалы, которыми пользовался Стравинский в этот период творчества.

Тексты: Сборник песенных текстов П.Киреевского, собрание сказок Афанасьева.

Напевы: «Великорусские песни в народной гармонизации» Линёвой, «Песни русского народа» Истомина – Ляпунова. Основной источник – собственные слуховые впечатления, собственные записи народных напевов, сделанные им до отъезда из России.

Тема 3. «Свадебка» И.С.Стравинского (1923) как ярчайший пример неофольклоризма.

1) История создания «Свадебки», поиск тембрового решения в различных редакциях инструментальной партии (1917, 1919, 1923). Определение автором жанра как «хореографические сцены с пением и музыкой», то есть возникновение нового жанра.

2) Выявление типичных черт неофольклоризма в «Свадебке». Авторский материал – вариации на стиль. Типичные приёмы развития народной музыки: общая трихордовая основа почти всех тем, трихордовые и пентатонические модальные обороты-попевки, лады народной музыки (натуральный минор, ангемитонный, дорийский), вариантность (усечения и вставки), произрастание мотивов друг из друга, переакцентировка, замена текстов в напевах, замена напевов на один и тот же текст, архаическая диссонантность, полиладовость, гетерофония, переменная ритмика и метрика.

3) Музыкальная форма: от компактных построений первой части (картины 1-3) – к крупной сквозной композиции второй части (картина 4). Преобладание формы полирефренного рондо в структуре сочинения (от хороводной песни).

4) Обрядовость в «Свадебке»: «отражение звучания ритуала» (слова И.Стравинского) на основе подлинных обрядовых текстов.

5) Этнографические материалы, использованные Стравинским в этом сочинении: Сборник песенных текстов П.Киреевского, собственные слуховые впечатления.

6) Цитирование в «Свадебке»: двухголосный стих из «Октоиха» (песенной православной книги) в характере знаменного распева и напев, записанный Стравинским от рабочего С.Митусова, совпадающий с напевом крестьянской песни «Не весёлая да кампань-ица», изданной в сборнике Истомина – Дютша.

7) Стравинский о «Свадебке»: «Картина свадебного пира составлена из цитат и обрывков разговора». «Если некоторые из этих вещей звучат как подлинная народная музыка, то, вероятно, в силу моей способности к подражанию, которая смогла воспроизвести некоторые мои бессознательные “народные” воспоминания». (И.Стравинский – Р.Крафт. «Диалоги»).

Тема 4. Проявление неофольклоризма в условиях авангарда 1920-х годов. А.Мосолов – опера «Плотина» (1928). 1930-1950-е годы: возвращение к принципам классической фольклорной традиции.

История создания и судьба оперы. Запрет на постановку в Большом театре. Возрождение оперы в 2012 году в редакции Игоря Рогова и новой оркестровке. Премьера оперы А. Мосолова «Плотина» в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова с участием Фольклорного ансамбля консерватории.

Важнейшая драматургическая роль фольклорного начала в опере А. Мосолова для передачи трагического смысла сюжета. Противопоставление «живых» песенных интонаций крестьян речевому скандированию руководителей стройки плотины. Противопоставление напевного вокального и механистического инструментального начала.

Использование жанровых моделей фольклора в условиях музыки Первого авангарда 1920-х годов. В партии оркестра – преобладание остинатности и полиостинатности. В вокальных и хоровых партиях – одноголосие, подголосочная полифония, гетерофония, сложноладовые конструкции, микромотивы – в сочетании с ясной тональностью и широким диапазоном лирической темы в духе городского романса (2-я картина, сцена «Любовь, любовь»).

1930-1950-е годы: возвращение к принципам классической фольклорной традиции. Фольклорные истоки некоторых тем С.Рахманинова, С.Прокофьева, композиторов песенного жанра. Эстетика соцреализма. Развитие музыки для народных инструментов.

Анализируемые произведения: С.Рахманинов – «Симфонические танцы», С.Прокофьев – Симфония №4, С.Василенко – Концерт для балалайки с симфоническим оркестром, И.Дунаевский – песни.

Тема 5. «Новая фольклорная волна» 1950-1960-х годов. Классическая фольклорная традиция и неофольклоризм в вокальной и инструментальной музыке на примере творчества С.Слонимского.

Анализируемые произведения: Вокальный цикл «Песни вольницы» (1959), «Концерт-буфф» для камерного оркестра (1966).

Незнание и неиспользование отечественными композиторами 1920 – начала 1950-х годов опыта неофольклоризма Стравинского и Бартока в условиях эстетики социалистического реализма. Редкое обращение к фольклору в творчестве Прокофьева в духе классической фольклорной традиции.

1950-1960-е годы: появление Второго авангарда в западной и отечественной музыке. Как противовес авангардному направлению – усиление внимания ряда советских композиторов к фольклору. Появление ярких сочинений на фольклорной основе, расцвет фольклорного направления в академической музыке. Проявление фольклора как символа духовности и высших устремлений человека в творчестве многих авторов. Определение этого периода как «Новая фольклорная волна». (Первая волна интереса композиторов к фольклору: XIX век – М.Глинка, композиторы «Могучей кучки», П.Чайковский, А.Лядов и др. Вторая волна: начало XX века – изобретение фонографа, творчество И.Стравинского и др.).

Этапы «Новой фольклорной волны».

1) 1950-е годы – как противовес Второму авангарду. Создание произведений в духе классической фольклорной традиции с опорой на тональность, с ясной ладовой основой, в традиционных музыкальных формах, но с тонким вниманием к разнообразным элементам фольклорного музыкального языка.

Анализ произведения С.Слонимского «Песни вольницы», вокальный цикл для меццо-сопрано, баритона и фортепиано на народные тексты (1959).

2) 1960-е годы – расширение сферы использования фольклора в академической музыке, в том числе сближение с новыми композиторскими техниками (серийность, сонори-

ка, алеаторика, микрохроматика, микрополифония) и другими направлениями в музыке (джаз, рок и др.).

Анализ произведения С.Слонимского «Концерт-буфф» для камерного оркестра (1966).

Обобщение роли типичных элементов фольклора в нотном тексте авторского сочинения.

Тема 6. Разнообразие методов использования фольклора в творчестве Р.Щедрина – от классической фольклорной традиции до неофольклоризма.

Анализируемые произведения: Концерт для фортепиано с оркестром №1 (1954), концерты для симфонического оркестра «Озорные частушки» (1963) и «Звоны» (1968), опера «Не только любовь», балет «Конёк-Горбунок».

Новые пласты фольклора, ставшие элементами музыкального языка в творчестве Р.Щедрина: жанр частушки, народный речитатив, народная манера пения, плачевое голошение, гармошечные наигрыши.

Жанр частушки в финале Концерта для фортепиано с оркестром (1954) – новое слово в классической фольклорной традиции.

Черты неофольклоризма в концерте для симфонического оркестра «Озорные частушки» (1963). Новая форма – многотемные свободные вариации с чертами трёхчастности и полирефренного рондо. Музыкальный материал – несколько авторских тем, стилизованных под плясовые и шуточные частушки (краткость, несимметричность, «малотонность» мелодических построений, нарочитая примитивность интонаций, вариантные повторы, синкопированные ритмы, юмор, эффект импровизационности, эффект состязания). Сочетание диатоники тематических построений с хроматикой других голосов (контрапунктов). Тембровые находки: использование игры на деревянных ложках (цифра 12), удары смычками струнных по пульта (цифра 14), шуршание бумаги на струнах рояля (эффект звучания балалайки, (цифра 24), яркие соло инструментов – валторн – через весь возможный диапазон (цифры 24, 29). Использование смешанных композиторских техник и стилей: свободная техника рядов (цифры 3, 6), «блуждающий бас» джазового характера у сольного контрабаса в сочетании с хай-хэтом (в начальном разделе), противопоставление коротких попевок-формул (во всей форме) и протяжённого тематизма (цифра 8), кластеры в группе струнных (цифра 13), квазиалеаторика (цифра 60), контрастная полифония и техника канонов (проведение всех тем в контрапункте в цифре 35 и далее), возможная импровизации дирижёра на рояле (Эпилог).

Концерт для симфонического оркестра «Звоны» (1968) как яркий образец неофольклоризма. Материал фольклорного типа в контексте сонорика и свободной двенадцатитоновости со «скользящими» ладовыми опорами, попевочный характер тематизма. Различные сферы колокольных звонов: набат (ц. 12), величальный (ц., 18), похоронный (ц. 22). Тема в духе знаменного распева в финале. Средства развития: имитационная полифония (фугато), сонорика, кластеры, полиостинатность, контролируемая алеаторика.

Использование стилевых моделей фольклора в опере «Не только любовь», и балете «Конёк-Горбунок».

Тема 7. «Курские песни» Г.Свиридова (1964) как проявление классической фольклорной традиции в условиях «Новой фольклорной волны».

Использование настоящих этнографических материалов в русле классической фольклорной традиции. Общий замысел композиции – собирательный образ русской женщины, передача разных состояний души, типичных для разных жанров народных песен. Внимание автора к ярким чертам фольклора: «курский звукоряд» (ангемитонный лад), подголосочная полифония, куплетное строение песен, варьирование, кварто-секундовые

созвучия в гармонии. Жанры песен: девичья лирическая, тягальная (мужская протяжная), свадебная, лирическая, покосная, бурлацкая, «тапочная» (плясовая). Точное следование жанрам фольклорных песен, наряду с переосмыслением жанра (1-й номер и финал).

Тема 8. «Русская тетрадь» В.Гаврилина (1964) как образец полной интеграции фольклорного мышления и композиторского творчества.

Воплощение текстов народных песен через собственное понимание жанра. Единая неделимая композиция цикла. Общий замысел композиции типичен для фольклора – образ страдающей девушки. Отсутствие музыкальных цитат. Использование стилевых моделей фольклора, подчинённое созданию целостного образа. Жанры музыкального фольклора, использованные в сочинении: страдания, частушки, плачи, волжские припевки, наигрыши, жестокий романс. Трансформация жанров в контексте художественного замысла. Разнообразие колокольных звучаний в фортепианной партии. Соединение опыта профессионального композитора и профессионального фольклориста, важная роль музыкальных впечатлений детского возраста.

Краткий анализ других произведений В.Гаврилина:

«Перезвоны», симфония-действие по прочтении Шукшина для смешанного хора, гобоя и ударных (1982);

«Вечерок», вокальный цикл для двух голосов и фортепиано на стихи Г.Гейне, А.Шульгиной и В.Гаврилина (1973).

Тема 9. Возрождение жанра хорового концерта на почве фольклорных песенных текстов и элементов фольклорного музыкального языка в условиях запрета сочинения на духовные тексты. В.Салманов – концерт для хора а cappella «Лебёдушка» (1967).

«Лебёдушка» В.Салманова – первый хоровой концерт XX века, а также первый концерт для хора на народные тексты. Слова народных песен оказались достойной и единственно возможной заменой духовных текстов, необходимых для создания произведения этого жанра. Обобщённое воплощение в музыке высших устремлений человека, важная роль символики. Создание авторского поэтического текста в I части концерта и его выражение средствами музыки, близкой фольклору. Типичные интонации протяжных, лирических песен, плачей. Центральная роль женского образа в хоровом концерте «Лебёдушка», также сближающая его с фольклором.

Тема 10. Разнообразие методов использования фольклора в творчестве С.Слонимского.

Анализируемые произведения: Опера «Виренея» (1967), «Четыре русские песни» для хора а cappella (1974), Концерт для хора а cappella «Тихий Дон» (1977), «Русская песня и Кавказская токката» для фортепиано (2016).

Объединяющая роль фольклорного начала во всём многообразии творчества С.Слонимского – от традиционных жанров до экспериментальной музыки. Формирование собственного музыкального языка на почве фольклора. Нетемперированный строй, лады народной музыки, трихордовые попевки, вариантность ступеней, вариантность попевок, гетерофония, подголосочная полифония, импровизационная ритмика. Национальный характер мелоса. Метод стилевой цитаты: плачи, лирические песни, казачьи песни, и многое другое. Почти полное отсутствие цитирования. Использование в качестве образца собственных записей этнографических материалов из участия в многочисленных фольклорных экспедициях («целая фольклорная консерватория», по словам С.Слонимского).

Выборочный анализ вышеперечисленных произведений.

Тема 11. Новая жизнь этнографических материалов нашего времени в композиторском творчестве на примере произведения Л.Десятникова «Русские сезоны».

Анализируемое произведение:

Л.Десятников. «Русские сезоны» для сопрано и струнного оркестра (2000).

Единство структуры источника и художественного результата – крупного музыкального произведения. Источник: Е.Разумовская. «Традиционная музыка русского Понезья». Первоисточник: записи народной певицы Усвятского района Псковской области Ольги Сергеевой.

Структура цикла: четыре трёхчастных концерта (модель: А.Вивальди – «Времена года»). Бережное сохранение музыкального материала народных песен. Цитирование мелодий в новых стилевых условиях: ренессансная полифония (Дюфай), барокко (Вивальди, И.С. Бах), классицизм (Бетховен), Стравинский (стилизиция «Масленицы» из балета «Петрушка», цитата темы души из «Истории солдата»), Пьяццолла, минимализм (Райх, Пярт). Соотношение вокальной и оркестровой партий – от единства к противопоставлению.

Названия частей цикла находятся в соответствии с календарно-обрядовым планом и большей частью совпадают с названиями жанров цитируемых народных песен.

Концерт 1, «Весна»: Христовская, Качульная, Ягорьевская.

Концерт 2, «Лето»: Плач с кукушкой, Духовская, Толотная.

Концерт 3, «Осень»: Постовая. Восенная, Свадебская.

Концерт 4, «Зима»: Святошная, Масленная, Последняя (Духовный стих).

Сложные и продуманные взаимосвязи между номерами цикла.

Тема 12. Фольклор в творчестве композиторов московской школы. Ю.Буцко, В.Кикта, Вл.Мартынов.

Анализируемые произведения:

Юрий Буцко. «Свадебные песни», кантата № 3 для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра (1964).

Валерий Кикта. «Фрески Софии Киевской», концертная симфония для арфы с оркестром (1972).

Владимир Мартынов. «Ночь в Галиции», на стихи В.Хлебникова для фольклорного ансамбля и камерного оркестра (1996).

Тема 13. Фольклор в творчестве композиторов петербургской школы. Б.Тищенко, Г.Белов, А.Королёв, И.Воробьёв.

Анализируемые произведения:

Б.Тищенко – опера «Ярославна»;

Г.Белов – «Олонецкие были».

А.Королёв – «Маленький путеводитель по русским народным песням» для фортепиано;

И.Воробьёв. «Плачи», сюита на русские народные темы для солистки, фольклорного ансамбля (женского хора), четырех контрабасов и фортепиано (2014), «Донское каприччио» для симфонического оркестра, «Ижорская свадьба» для камерного ансамбля.

Тема 14. Использование материалов и фондов Фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова СПбГК в произведениях современных композиторов Петербурга на примере творчества Е.Петрова.

Анализируемые произведения:

Е.Петров: инструментальная опера «Ольга Российская» (2013), концертная увертюра для двух гуслей звончатых и симфонического оркестра «Древний город» (2003), музыкальный турнир для двух контрабасов и симфонического оркестра “La Serenata” (2006), концерт для хора a cappella «Гори, солнце, ярче!» (2011).

Сборники этнографических материалов, использованные в этих произведениях:

«Песни Псковской земли. Вып.1: Календарно-обрядовые песни (По материалам фольклорных экспедиций Ленинградской консерватории) / Сост. А. М. Мехнецов.

Е.Разумовская. «Традиционная музыка русского Поозерья».

Записи народной певицы Усвятского района Псковской области Ольги Сергеевой.

Лобанов М.А. Лесные кличи: Вокальные мелодии-сигналы на Северо-Западе России. – СПб.

Редькова Е.С. «Гойки-погойки, погоним домойки»,

«Мир детства в народной культуре» (село Плёхово, Курская область), и др.

Тема 15. Необходимость непосредственного общения этнографов и композиторов для сохранения и распространения национальной культуры России. Фольклор в творчестве композиторов нового поколения (Е.Панченко, В.Кухта).

Знакомство с произведениями молодых композиторов Санкт-Петербурга, связанными с фольклором. Общение с композиторами – студентами Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Анализируемые произведения:

В. Кухта. «Небылица» и «Хороводная», сценки для женского фольклорного ансамбля на народные тексты (2015);

Е. Панченко. «Солнцеворот», цикл для ансамбля народных голосов и гуслей звончатых на народные тексты (2005-2010).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы:

1. *Высоцкая М., Григорьева Г.* «Музыка XX века. От авангарда к постмодерну» – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2014
2. Песни Псковской земли. Вып.1: Календарно-обрядовые песни (По материалам фольклорных экспедиций Ленинградской консерватории) / Сост. А. М. Мехнецов. Л.: Советский композитор, 1989
3. Теория современной композиции / Моск. гос. консерватория; Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.
4. *Пантелеева О.* «Русские сезоны Леонида Десятникова»: defining Russia musically. Журнал “Musicus” №9, окт.-дек. 2007, СПбГК.
5. *Разумовская Е.* «Русский музыкальный фольклор». Программа-конспект для музыкальных колледжей и училищ искусств по специальности №05504 «Теория музыки»: СПб, 2008.
6. *Разумовская Е.* «Традиционная музыка русского Поозерья». СПб. : Композитор, 1998.
7. *Григорьева Г.В.* Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века: 50-80-е годы – М.: Советский композитор, 1989. – 206 с.
8. Жанры русского музыкального фольклора. Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. Ч. 1: История, бытование, музыкально-поэтические особенности / В.М. Щуров. – М.: Музыка, 2007. – 400 с.
9. *Земцовский И.И.* Фольклор и композитор. Теоретические этюды – Л.: Советский композитор, 1978. – 176 с.
10. *Лобанов М.А.* Лесные кличи: Вокальные мелодии-сигналы на Северо-Западе России. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. – 232 с.

11. *Величкина О., Краснопевцева Е., Иванов А.* Мир детства в народной культуре: село Плехово (Курская область): Обучение основам музыкальной традиции. – М., 1992.
12. Народное музыкальное творчество. Учебник для студентов музыкальных вузов и музыкальных факультетов высших учебных заведений культуры и искусств / под ред. О.А. Пашиной. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с.
13. *Разумовская Е.Н.* Предисловие к нотному изданию: Е. Петров. «Гори, солнце, ярче!», концерт для смешанного хора а cappella. СПб.: Композитор, 2013.
14. *Рахманова М.О.* «О фольклорном направлении» в современной русской музыке // Советская музыка. – 1972. – №1. – С. 9–20.
15. *Смирнова М.В.* Композитор Евгений Петров. – СПб.: Композитор, 2016.
16. *Воробьев И.С.* Соцреалистический «большой стиль» в советской музыке (1930-1950-е годы). СПб.: «Композитор. Санкт-Петербург», 2013. – 688 с.
17. *Милка А. П.* О двух принципах преломления фольклора (На примере творчества С. Слонимского) // Музыка в социалистическом обществе: сборник статей. Вып. 3. Сост. А. А. Фарбштейн. Л.: «Музыка», 1977.
18. *Юстус У.* Возвращение в рай: соцреализм и фольклор // Соцреалистический канон: сборник статей. Ред. Г. Гюнтер, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000.
19. *Иванова Л.П.* Типология фольклоризма в русской музыке XX века – диссертация, 2005 <https://www.dissercat.com/content/tipologiya-folklorizma-v-russkoi-muzyke-xx-veka>
20. *Воробьев И.С.* К вопросу об адаптации фольклорной традиции в современном композиторском творчестве // Южно-Российский музыкальный альманах, 2018'4(33). Ростов-на-Дону, РГК им. Рахманинова, 2018 – С. 67–70.

6.3. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
2. Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
3. «Культура РФ»: Портал культурного наследия России: нематериальное культурное наследие. URL: <http://www.culture.ru/tradition>
4. Национальный электронный звуковой депозитарий (НЭЗД). URL: <http://nezd.ru/>
5. Свод русского фольклора: Былины. Звуковой аналог. URL: <http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/>
6. Фольклор народов мира. URL: <http://folkler.ru/>
7. Фольклорно-информационный портал «Фолкинфо». URL: <http://www.folkinfo.ru/>
8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». URL: <http://feb-web.ru/>
9. Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России. URL: <http://www.rusfolkknasledie.ru>
10. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
21. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
22. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
23. Электронно-библиотечная система <http://www.knigafund.ru>
24. Национальный цифровой ресурс «Рукопт» <http://www.rucont.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
фортепиано;
стандартно оборудованные лекционные аудитории;

компьютерные средства обучения стандартной комплектации;
 нотная литература;
 средства электронно-вычислительной техники, обеспечивающие доступ студентов к базам данных¹

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:

Видеопроектор, ноутбук, колонки, переносной экран (все – по необходимости).

Требования к программному обеспечению учебного процесса:

Microsoft Windows XP Professional / Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional Plus 2007, MakeMusic Finale 2014, Sony Sound Forge Pro 10, Steinberg Cubase 6 EE, Native Instruments Komplete 8, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный, Adobe Master Collection CS6, Справочно-правовые и справочные системы семейства «Консультант Плюс» с их информационным обслуживанием.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПК-8 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального этнокультурного достояния; подготовить доклад, публикацию, научную работу</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований. <p><i>Уметь:</i> подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Форма промежуточной аттестации – контрольное занятие в конце 4-го семестра.

¹ Детальное описание оборудования см. в справке МТО.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы), показ творческих письменных работ на фортепиано с приложением первоисточников. Выполнение письменной контрольной работы по сведению мелодических вариантов голосовых функций (например, по расшифровке многоканальной записи) в единый инвариант, редакции партитуры и изложению для указанного преподавателем исполнительского состава.

На контрольном занятии проводится собеседование в свободной форме, представление самостоятельно выполненной аранжировки или переложения. Основным условием контрольной проверки хоровой партитуры является обязательная игра оригинала композитора, затем игра сделанного переложения. Пение, интонирование партий. Краткий сравнительный анализ.

8.3. Критерии оценивания формирования компетенций

ПК-8 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального этнокультурного достояния; подготовить доклад, публикацию, научную работу

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Собеседование по вопросам, разработка программы для учебного фольклорного ансамбля				
<i>Знать:</i> закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии	<i>Не знает</i> закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузы-	<i>Знает</i> частично закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузы-	<i>Знает</i> в достаточной степени закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубеж-	<i>Знает</i> в полной мере закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузы-

и фольклористики; публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.	кологии и фольклористики; публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.	кологии и фольклористики; публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.	ной этномузыкологии и фольклористики; публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.	кологии и фольклористики; публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.
<i>Уметь:</i> подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)	<i>Не умеет</i> самостоятельно подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)	<i>Умеет в достаточной мере</i> подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)	<i>Умеет</i> свободно самостоятельно подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)
<i>Владеть:</i> навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; навыками работы с научной и искусствоведческой литературой	<i>Не владеет</i> навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; навыками работы с научной и искусствоведческой литературой	<i>Частично владеет</i> навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; навыками работы с научной и искусствоведческой литературой	<i>В целом владеет</i> навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; навыками работы с научной и искусствоведческой литературой	<i>В полной мере владеет</i> навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; навыками работы с научной и искусствоведческой литературой

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа.	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические, анали-	0-10	11-14	15-17	18-20

тические и практические аспекты вопроса.				
д) владение профессиональной терминологией и культура устной речи студента.	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
51 – 100	зачет
0 – 50	незачет

Оценка «зачет» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения.

Оценка «незачет» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не владеет профессиональной терминологией.

8.4. Контрольные материалы

Примерный перечень вопросов для собеседования на контрольном занятии

1. Собираение и публикация музыкального фольклора в России.
2. Классическая фольклорная традиция в творчестве композиторов XIX века – первой половины XX века.
3. Фольклоризм (неофольклоризм) как новый метод использования фольклора в композиторском творчестве.
4. Становление неофольклоризма в произведениях И.Стравинского русско-швейцарского периода 1914-1923 гг.
5. «Свадебка» И.Стравинского (1923) как ярчайший пример нового направления в музыке – неофольклоризма.
6. «Новая фольклорная волна» 1950-1960-х годов. Классическая фольклорная традиция и неофольклоризм в вокальной и инструментальной музыке на примере творчества С.Слонимского.
7. Разнообразие методов использования фольклора в творчестве Р.Щедрина – от классической фольклорной традиции до неофольклоризма.
8. «Курские песни» Г.Свиридова (1964) как проявление классической фольклорной традиции в условиях «Новой фольклорной волны».
9. «Русская тетрадь» В.Гаврилина (1964) как образец полной интеграции фольклорного мышления и композиторского творчества.
10. Возрождение жанра хорового концерта на почве фольклорных песенных текстов и элементов фольклорного музыкального языка в условиях запрета сочинения на духовные тексты. В.Салманов – концерт для хора а cappella «Лебёдушка» (1967).
11. Разнообразие методов использования фольклора в творчестве С.Слонимского.
12. Новая жизнь этнографических материалов нашего времени в композиторском творчестве на примере произведения Л.Десятникова «Русские сезоны».
13. Фольклор в творчестве композиторов московской школы. Ю.Буцко, В.Кикта, Вл.Мартынов.

14. Фольклор в творчестве композиторов петербургской школы. Б.Тищенко, Г.Белов, А.Королёв, И.Воробьёв.
15. Использование материалов Фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова СПбГК в произведениях современных композиторов Петербурга.

Виды самостоятельной работы студента

Программа дисциплины «Русский фольклор в творчестве композиторов XX-XXI веков» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов над изучением фольклорных материалов и их использования в произведениях композиторов указанного в заглавии периода посредством исследования специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературы. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской и практической работы студентов и важным компонентом учебной практики. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано фрагментов авторских сочинений и исполнение голосом избранных расшифровок народных песен.

Самостоятельная работа студентов — это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться экспедиционными материалами из фондов Фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова СПбГК, фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК, Нотной библиотеки СПбГК, Медицентра СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медицентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

В организации образовательного процесса используются различные образовательные технологии, направленные на развитие аналитического, критического мышления; подготовка творческих заданий; использование средств мультимедиа.

Программа курса «Русский фольклор в творчестве композиторов XX-XXI веков» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте мелкогрупповых, самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации практических занятий: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по проблемам данного курса; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений отечественных композиторов XX-XXI веков и фольклорно-экспедиционных записей, послуживших источниками музыкального материала в этих сочинениях, с комментарием преподавателя и последующим обсуждением.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки:

1. Составить таблицу на тему «Собирание и публикация музыкального фольклора в России».

2. Найти три собственных примера классической фольклорной традиции в творчестве композиторов XIX века – первой половины XX века.
3. Определить черты неофольклоризма в произведении И.Стравинского «История Солдата».
4. Определить интонационные и тембровые связи «Свадебки» И.Стравинского и кантаты Ю.Буцко «Свадебные песни».
5. Найти пять собственных примеров мелодий в фольклорном духе в творчестве композиторов 1930-1950 гг.
6. Сравнительный анализ первой песни «Комарочки» из вокального цикла С.Слонимского «Песни вольницы» и фольклорных песен на этот же текст.
7. Сравнительный анализ частушечных попевок в произведениях Р.Щедрина – Концерт для фортепиано с оркестром №1 и концерт для симфонического оркестра «Озорные частушки» – с фольклорными аналогами.
8. Сравнительный анализ интонаций и ритма песенных мелодий из кантаты «Курские песни» Г.Свиридова и соответствующих песен Курской области.
9. Самостоятельное изучение песенного творчества В.Гаврилина.
10. Самостоятельное изучение хоровых сочинений Г.Свиридова.
11. Сравнительный анализ песенных интонаций из Концерта для хора a cappella «Тихий Дон» С.Слонимского и фольклорных песен на эти тексты.
12. Сравнительный анализ инструментального изложения народных мелодий в произведении Л.Десятникова «Русские сезоны» с их первоисточником из сборника Е.Разумовской «Традиционная музыка русского Поозерья».
13. Просмотр видеозаписей с участием Фольклорного ансамбля СПбГК с исполнением произведений Г.Белова.
14. Самостоятельное изучение симфонического творчества Ю.Буцко, связанного с фольклором. Симфония №3 – «Господин Великий Новгород», Симфония №6 – «Русь уходящая».
15. Самостоятельное изучение материалов Фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова СПбГК в произведениях современных петербургских композиторов.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться подборками литературы, аудио и видеозаписями, находящимися на базе Кабинета народного музыкального творчества, Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова СПбГК, Нотного отдела библиотеки СПбГК, Медиацентра СПбГК.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

1. *Кюрегян Т., Ценова В.* "Композиторы о современной композиции" – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2009
2. *Слонимский С.* Мысли о композиторском ремесле. СПб, Композитор • Санкт-Петербург, 2006.
3. *Гаврилин В. А.* Музыка в народе // Валерий Гаврилин. О музыке и не только... Сост. Н. Е. Гаврилина, В. Г. Максимов. СПб.: «Дума», 2001.
4. Музыка из бывшего СССР. Сборник статей / сост. В. Ценова, В. Барский. – М.: Композитор, 1994. Выпуск 1. – 297 с.
5. Музыка из бывшего СССР. Сборник статей / сост. В. Ценова – М.: Композитор, 1996. Выпуск 2. – 335 с.
6. *Смирнова М.В.* Музыка счастливая и добрая [О творчестве петербургского композитора Евгения Петрова] / М.В. Смирнова // Невский альманах. – 2010. – №2 (51).
7. *Хайновская Т.А.* Петербургские композиторы настоящего и будущего. Шесть эскизных портретов. – СПб.: Композитор, 2012. – 116 с.

**Студенту рекомендуется ознакомиться со следующей музыкальной литературой
(факультативно)**

1. Балакирев. 40 русских народных песен.
2. Балакирев. 30 русских народных песен.
3. Балакирев. Увертюра на три русские народные песни.
4. Гаврилин. Перезвоны.
5. Глинка. Камаринская.
6. Лядов. Восемь русских народных песен ор. 58.
7. Мусоргский. «Плывет, всплывает зеленый дубок», «Скажи, девица милая», «Ты взойди, взойди, солнце красное».
8. Рахманинов. Три русские песни.
9. Римский-Корсаков. Сто русских народных песен.
10. Римский-Корсаков. Увертюра на три русские песни.
11. Римский-Корсаков. 15 русских народных песен.
12. Римский-Корсаков. 40 русских народных песен.
13. Свиридов. Курские песни.
14. Стравинский. Обработки русских народных песен. Свадебка.
15. Трутовский В. Собрание русских простых песен с нотами.
16. Чайковский. 50 русских народных песен.