

Дополнительные вопросы по народной музыкальной культуре.

1. Фольклор – в переводе с английского означает народное творчество, народная мудрость. Под народным творчеством мы понимаем процесс создания, распространения и совершенствования народной музыки.

Под народным творчеством мы понимаем процесс создания, распространения и совершенствования народной музыки.
2. Виды народного творчества: 1. Поэтическое народное творчество (прибаутки, пословицы, поговорки, сказы, былины). 2. Народная песня. 3. Инструментальные наигрыши.
3. Основные признаки народного творчества: 1. Устная традиция распространения. 2. Многовариантность, импровизационность. 3. Коллективно-индивидуальный характер творчества (автор неизвестен).
4. Основные этапы развития русской народной песни:
  1. Древний пласт: до 14 века.
  2. Классическая крестьянская песня: 15 – 17 века.
  3. Городская народная песня: 18 – 19 века.
  4. Советская массовая песня: с 1917 года.
5. Фольклористика – наука, которая занимается собиранием и изучением народных песен.
6. Первые записи народных песен – сделаны в условиях города, в 18 веке. Первые сборники народных песен – «Собрание русских простых песен с нотами» В.Ф.Трутовского, «Собрание народных русских песен с их голосами» Н.А.Львова и И. Прача, сборник Кирши Данилова.
7. Фольклорные экспедиции в деревню – во второй половине 19 века.
8. Сборники народных песен композиторов – М.А.Балакирева «40 русских народных песен», Н.А.Римского-Корсакова «100 русских народных песен», Прокунина (под редакцией Чайковского) «80 русских народных песен», А.К.Лядова «150 русских народных песен».
9. Советские фольклористы – Земцовский, Рубцов, Гиппиус, Попова, Руднева, Христиансен и др.
10. Первые фольклорные коллективы в России – Славянская капелла Д.А.Агренева-Славянского, Оркестр русских народных инструментов В.В.Андреева, Русский народный хор М.Е.Пятницкого.
11. Приёмы использования композиторами народной песни:
  1. Обработка народной песни – переложение для какого-то состава исполнителей.
  2. Цитирование – использование в своем произведении подлинной народной мелодии.
  3. Разработка песни – когда на основе народной песни создано самостоятельное художественное произведение или его часть.
  4. Стилизация – композитор сочиняет в народном стиле
12. Эпос - (греч. epos - слово, повествование) - древние историко-героические песни. Повествование о прошедших событиях, вспоминаемых повествователем.
13. Наиболее известные произведения европейского героического эпоса – в Исландии цикл песен «Старшая Эдда», англосаксонский эпос «Беовульф», во Франции «Песни о Роланде», испанский эпос – «Песнь о Сиде», в Германии – «Песнь о Нибелунгах».
14. Баллада - это лиро-эпический жанр народной поэзии на исторические, сказочные и бытовые темы.
15. Русские народные инструменты – струнные (гусли, гудок, балалайка, домра), духовые (свистульки, свирель, жалейка, рожок, волынка), ударные (ложки, трещотка, рубель, бубен, бубенцы), гармонь.
16. Волынка – кожаный мешок (для накачивания воздуха). Через надувную трубку («Сисак») надувают воздух. Сисак закрывается специальным клапаном. По бокам меха в головки вставляют три трубки. Одна - бас, вторая звучит на квинту выше баса. Третья трубка игровая, на ней исполняют мелодию.
17. 2 группы афро-американского фольклора – светские (трудовые песни) и духовные (спиричуэлс).
18. Спиричуэлс – духовные песни негров-рабов. Исполняют хором, без инструментального сопровождения, хлопая в ладоши и совершая танцевальные движения. Характерные черты: импровизация, сложная ритмическая структура, синкопы, построение по принципу вопроса-ответа, пентатоника, шестиступенный лад, колебания между мажорной и минорной терциями.
19. Блюз – сольная лирическая песня американских негров с берегов Миссисипи, выражает одиночество, тоску по утраченному счастью. Характерные черты: синкопы, «блюзовые» ноты (не принадлежат к мажору или минору, а располагаются по высоте между ними), постоянная 12-титактная блюзовая форма сочетается с вокальной и инструментальной импровизацией. Блюз исполнялся в сопровождении банджо, гитары.
20. Регтайм («рваный ритм»; «разорванное время») – стиль фортепьянной игры и связанный с ним жанр. Пианист правой рукой исполнял свободную по ритму мелодию, а левой равномерно чередовал басовые звуки и аккорды. Разрыв ритмического рисунка, смещение акцентов в мелодии на фоне четкого аккомпанемента и составляют главную особенность регтайма.
21. Джаз – музыкально-импровизационное искусство, родился в начале 20 века в Новом Орлеане.
22. Календарно-обрядовые песни – это песни древних восточных славян, сопровождавшие языческие обряды.

23. Языческие боги – Перун (бог грома и молнии), Сварог (бог огня), Велес (бог скота).
Сезонные боги – Ярило, Кострома, Купала.
24. Обряд – это определенные символические действия, отражающие отношение людей к какому-то явлению.
25. Характерные черты древних обрядов – 1. Анемизм – значит одушевление живой и неживой природы, вера в существование души и духов, которые управляют миром.
2. Антропоморфизм – представление, что все животные, растения обладают такими же качествами, как человек. 3. Магизм – вера в то, что слова и совершаемые действия могут влиять на жизнь.
26. 3 группы обрядовых песен –
1. Магические – это заклинания, колядки, веснянки. Имели заклинательный характер, т.е. о чем в них говорится, то и сбудется в дальнейшем.
2. Символические или сопроводительные. Сопровождают обряд, объясняют его (плачи, свадебные)
3. Игровые – это хороводные, плясовые.
27. Важные даты древнего календаря – 22 декабря (день летнего солнцестояния), 22 июня (день зимнего солнцестояния), 22 марта (весеннее равноденствие), 22 сентября (осеннее равноденствие).
28. Праздник Коляды – молодежь ходила по дворам, пела хозяевам колядки, в них желали хозяевам добра, достатка, взамен требовали награду. Если хозяева были жадные, им могли пожелать чего-то плохого. Колядки считались заклинательными песнями, т.е. что пожелают, то и сбудется.
29. Колядки – это песни праздничного обхода дворов. Для мелодий колядок характерно: небольшой диапазон; состоят из коротких попевок; повторность этих попевок; вариантность при повторении.
30. Подблюдные песни – предсказательные песни, сопровождали гадания (с 25 декабря по 6 января – период зимних святок). Гадающие снимали украшения, клали их в блюдо, заливали водой, закрывали платком и пели подблюдные песни, вынимая при этом украшения. Чье украшение вынули, у того в жизни случится то, о чем пелось в песне.
31. Праздник масленицы (проводится за 7 недель до Пасхи) – культ солнца. Магия подобия: пекли блины (маленькие солнышки), разбрасывали в поле, призывая солнце. В масленичную неделю всех угощали, устраивали игры, кулачные бои. В конце масленицы делали из соломы чучело или брали колесо и сжигали, тоже как символ солнца. После масленицы начинался пост.
32. Обряд встречи весны – в марте пекли жаворонков, выносили их в поле или сажали на деревья. Весну закликали исполнением веснянок. Веснянки звучали, как зовы, кличи, в их основе призывные интонации.
33. Семицкая или русальская неделя – 7 недель после Пасхи, последний день (50-й день после Пасхи) – праздник Троицы. Это праздник зеленеющей земли, встреча раннего лета. Украшали жилища травами, плели венки, гадали, завивали берёзу. Проводили обряд кумления.
34. Праздник Ивана Купалы – 22 июня. Прыгали через костры, обливались водой, купались в реках. Так происходило очищение водой и огнём перед уборкой урожая.
35. Обряд Похороны Костромы – из костры (отходы конопли, льна) делали чучело, как бы солнце, укладывали его в корыто и пародировали похороны. Несли к реке и бросали в воду. Обряд олицетворял круговорот природы, так хотели заручиться в чередовании солнца и дождя.
36. Осенние обряды – проводятся, чтобы поблагодарить землю, бога Нивы за урожай, чтобы вернуть земле плодородные силы. Обряды зарывания хлеба, украшения последнего снопа.
37. Трудовые песни – сопровождали тяжелую физическую работу, требующую общих усилий. Главная их функция – сконцентрировать в один момент общие усилия. Разновидность – бурлацкие песни.
38. Музыкальный язык трудовых песен – в их основе лежала квартовая интонация – призывная, активная, энергичная. Характерно разделение на сольный запев и хоровой подхват, а в конце обычно исполнялся заключительный возглас-сигнал к выполнению совместного усилия.
39. Семейно-бытовой фольклор – в нем начинают проявляться личностные, индивидуальные черты. Это: 1. Крестинные песни. 2. Колыбельные. 3. Песни-обряды инициаций. 4. Свадебные. 5. Плачи
40. Плач – это форма напевной, поэтической импровизации, связанная с чувствами горечи, скорби.
41. Разновидности плачей: 1.Похоронные 2.Свадебные 3.Рекрутские 4.Бытовые 5.Оброчные.
42. Музыкальный язык плача – 1.Однострочный напев 2.Небольшой диапазон.3.Опевание одного звука. 4.Секундовые ходы, стонущие, рыдающие интонации. 5.Глиссандо. 6.Ритмика подчинена тексту.
43. Первая литературная обработка плача – 12 век, плач Ярославны в «Слове о полку Игореве».
44. Исполнители плачей – вопленицы, плачеи. Они импровизировали высоко-художественные, сложные плачи. Ирина Андреевна Федосова (1820 – 1899 гг.) из Заонежья.

Дополнительные вопросы по народной музыкальной культуре (продолжение).

45. I этап свадьбы - период до венца. Включал обряды:
  1. Сватовство.
  2. Рукобитие (или сговор), встреча родителей.
  3. Смотрины.
  4. Девишник.
  5. Обряд расплетания косы.
  6. Встреча жениха и выкуп невесты.
  7. Венчание в церкви.
46. Девишник - на нём присутствовали родственницы и подруги невесты. Во время девишника с невесты снимали традиционный девичий головной убор – красоту. В песнях восхваляли невесту, называя её утушкой, лебедушкой.
47. Поезжанские песни – исполнялись во время приближения к дому невесты «поезда жениха».
48. Величальные песни – ими встречали невесту и жениха, а также уважаемых гостей.
49. Корильные песни – шуточные величания, высмеивали человеческие недостатки.
50. В свадебных песнях поэтические тексты в прямой или иносказательной форме излагали содержание происходящего действия, а напевы раскрывали внутренний смысл обряда, передавали праздничное или печальное его настроение. Характер песен I этапа был, как правило, печальный, скорбный, а настроение песен II этапа – праздничное, радостное, веселое.
51. Хоровод – синтетический жанр, объединяющий песню, танец и театрализованное действие. Играл воспитательную, эстетическую роль, служил для молодежи как бы «школой хороших манер».
52. Виды хороводов: круговые, некруговые, хоровод-шествие.
53. Тематика хороводных песен:
  1. Песни, воспроизводящие трудовые процессы.
  2. Семейно-бытовая тематика.
  3. Социально-обличительная тематика.
  4. Лирические хороводы.
54. Типы напевов хороводных песен:
  1. Медленные напевы. Характерны размеры 5/4, 6/4, 7/4, неквадратная структура, распевы.
  2. Скорые напевы. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Квадратная структура, легкая членимость (ААББ), большое значение имеет ритм. Ритмы четкие, на повторяющихся ритмических фигурах.
55. Плясовые песни – тематика любая. Напевы плясовых ритмичны, четкого, квадратного строения, чтобы было удобно плясать. Для каждой пляски характерны свои ритм, размер, темп.
56. Былины – это легендарные героико-эпические песни и сказы, своеобразно отразившие события русской истории 10-16 веков. В былинах переплетается фантастика и реальность, вымысел и история. Образы былинных героев – собирательные.
57. Киевские былины – героический характер, тема защиты отечества от врагов.
3 поколения богатырей:
  1. Святозар, Святогор, Святослав.
  2. Вольга Святославович, Микула Селянинович.
  3. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.
58. Новгородские былины – темы дальних странствий, торговых путешествий, новгородский быт, пиры торговых гостей, кулачные бои. Героями стало купечество: Садко, Василий Буслаев.
59. Скоморохи – странствующие музыканты (были актерами, акробатами, танцорами). Они исполняли былины-скоморошины (шуточные, сатирические сказы, высмеивающие человеческие пороки).
60. Поэтический язык былин использует ряд особых приемов:
  1. Гипербола – преувеличение
  2. Тавтология – употребление слов, сходных по смыслу или корню
  3. Частые повторения предлогов
  4. Начало повествования с отрицания
  5. Троекратный повтор
  6. Антитезы – отрицание (герой выбирает запретный путь).
61. Музыкальный язык былин – декламация. Диапазон не большой (от терции до сексты), распевы использовались редко, характерны повторы звуков, их опевания. Сказитель играл на гусях.
62. Самый древний известный сказитель – Баян, 11-12 век, в «Слове о полку Игореве».
63. В исторических песнях события отражены реально, и образы героев индивидуализированы.
64. Темы, герои исторических песен: борьба с монголо-татарским игом, Иван Грозный, Ермак, Степан Разин, Емельян Пугачев, Минин и Пожарский, Петр I, Суворов, Кутузов, другие полководцы.

65. Музыкальный язык исторических песен – не имеют своего особого музыкального языка. Песни о далеких событиях близки былинам. Патриотические песни петровского времени – солдатским маршам. Песни о борьбе народа за свою волю, молодецкие, разбойничьи песни – лирической песне.
66. В протяжной лирической песне главным было не показать событие, а отразить отношение к этому событию, выразить чувства, мысли, настроение человека. Ведущее место заняла с 16 века.
67. Тематика лирических песен:
  1. О тяжелой женской доле.
  2. Любовные, образ соловья.
  3. О судьбах вождей и участников крестьянских восстаний.
  4. Лирическая рекрутская песня.
68. Характерные черты протяжной лирической песни:
  1. Распевность а) развернутость, величавость движения самой мелодии
б) внутрислоговой распев (на один слог от 3 до 20 звуков)
  2. Широкий диапазон, ходы на широкие интервалы, заключительный восходящий октавный ход.
  3. Свобода, импровизационность развития.
  4. Неквадратная структура напева.
  5. Размеры: 5/4, 7/4, 6/4, 11/4, переменные размеры.
  6. Лады народной музыки, переменные лады.
  7. Подголосочная полифония
  8. В тексте яркие эпитеты, метафоры, параллелизмы.
  9. Мелодия подчиняет себе текст. Поэтому повторы слов, словообрывы, восклицания «Эх», «Ой».
  10. За каждым напевом закреплён определенный текст.
69. Частушка – это короткая рифмованная песенка, состоящая из четырех строк. Исполняется говорком, в звонкой манере. В самостоятельный жанр оформилась в 60 – 70 годы 19 века. Различают 2 вида: частушки-скороговорки и частушки-страдания (медленные, близки протяжным песням).
70. Городская песня появляется в конце 17 века. Городская народная песня развивалась по двум направлениям: хоровое (кант) и сольное.
71. Кант – это 3-хголосная песня а саррелла (без сопровождения). Два верхних голоса идут параллельными терциями или секстами, а бас служит гармоническим фундаментом. Четкий ритм, квадратная структура.
72. Виды кантов:
  1. Духовный кант – песня-гимн религиозного содержания.
  2. Канты-виваты – о силе и мощи России, о походах русской армии.
  3. Морские или навигатские канты. О жизни моряков, о бурной морской стихии.
  4. Лирические канты. О России, на любовную тематику.
  5. Застольные канты.
  6. Пасторальные канты и др.
73. Характерные черты сольной городской песни:
  1. Широкий диапазон.
  2. Секвенционное развитие.
  3. Наличие яркой кульминации.
  4. Характерные размеры: 2-х, 3-х, 4-хдольные, ритмы марша, вальса.
  5. Строение мелодий обычно квадратное, симметричное.
  6. Ладовая основа – мажор и гармонический минор (а не лады народной музыки).
  7. Мелодия строится по звукам трезвучий, септаккордов. В сопровождении Т, S, D.
  8. Поют под аккомпанемент фортепиано, гармони, гитары.
74. Тематика городских песен:
  1. Песни содружества, застольные, студенческие песни, прославляют вольность, молодость, дружбу.
  2. Песни о героических событиях прошлого, солдатские марши, патриотические песни.
  3. Песни о воле и неволе, которые появились после разгрома восстания декабристов.
  4. Бытовые песни о тяжелой жизни ремесленников и рабочих.
  5. Песни печальных, лирических раздумий (ямщицкие).
  6. На любовную тематику.
75. Русское подголосочное многоголосие сформировалось к 15 веку. В его основе лежит система подголосков, образующая так называемую подголосочную полифонию. К основной мелодии надстраиваются подголоски. Это может быть варьированное повторение основного напева или самостоятельная мелодия.