Расшифровка народной песни. Основы нотации.

1. **Введение**

Расшифровка (нотировка) – это «перевод» звучащего текста в письменную форму. Перевод всегда сложная многозначная работа.

Запись звучащего текста (письменная версия) близка к творческому процессу, но должна быть строго продумана.

Главная форма работы **слуховой анализ.**

Слуховой анализ, его роль в процессе расшифровки.

Слуховой анализ играет важную роль. При расшифровке нужно тщательно прослушать:

1. Определить мелострофу. Сколько частей в строфе.
2. Определить слогоритм.
3. Определить опорный тон.
4. Записать поэтический текст.
5. Определить пульсацию.

Далее определяется:

Амбитус (Аm) – интервал между самым низким звуком и высоким, между которыми развивается мелодия.

Опроный тон – звук на который постоянно опирается мелодия.

Финалис (fin) – последний звук, на котором закончилась мелодическая линия (мелострофа).

Звукоряд – все звуки, которые задействованы в мелодической линии.

1. **Структура мелострофы**

Мелострофа – основная мера песенной формы, в которой ритмическая и звуковысотная композиции напева раскрыты полностью. Все дальнейшее разворачивание музыкального текста представляет собой ее повторение с новыми словами до тех пор, пока поэтический текст не будет исчерпан.

Структура – совокупность устойчивых связей и отношений между элементами музыкально-фольклорного текста, обеспечивающая его целостность и тождественность самому себе при изменениях условий исполнения и исполнительском варьировании.

Для устного текста важнее всего структура. В не структуре текст устный не воспринимается, не передается, а значит и не существует.

Форма структуры – песенная форма (условно мы называем все музыкально поэтические жанры фольклора) основана на повторности напева соединенного друг с другом, сегментация текста.

В народной песне преобладает строфическая и куплетная форма, часто с композиционно выделенными запевом, припевом или ***рефреном*** (повторяющее из строфы в строфу слово или сочетание слов, играющее структурообразующую роль в поэтическом тексте). Различным по содержанию поэтическим строфам каждой народной песне соответствует обычно один напев, варьируемый при неоднократном повторении. Традиционной народной песне (особенно обрядовой) свойственны так называемые напевы-формулы – короткие мелодии, соответствующие одной стиховой строке или двухстишной строфе, употребляемые с текстами разного содержания, но имеющими одну функцию бытого или ритуального характера. В фольклористике такое свойство напева называется политекстовость напева (напев, на который распевается группа поэтических текстов).

1. **Ритм как фундаментальное свойство музыкального фольклора.**

Ведущая конструктивная роль ритма в произведениях народной музыки определяет и методику их анализа, согласно которой мы всегда начинаем исследование с рассмотрения ритмической структуры напева. Ритмическая организация может анализироваться вне мелодики, в то время как анализ звуковысотных структур может быть осуществлен только в координации с ритмикой.

В вокальных произведениях реализуется связь музыки и слова, чрезвычайно важной в сознании их структуры является ритмическая организация поэтических текстов. Она не может изучаться изолировано от музыки, так как только в процессе пения происходит согласование слова и напева, на пересечении которых образуется слоговой ритм – несущая конструкция всего музыкально-фольклорного произведения. Следовательно, ритмическая основа не только цементирует все компоненты музыкально-фольклорного произведения (мелодику, многоголосие, особенности формы), но и согласует музыку, слово и движение, определяет их взаимосвязь и взаимообусловленность.

Координация стиха и напева всегда происходит по строго определенной структурной схеме, в результате чего возникает слоговая музыкально-ритмическая форма напева, сохраняющаяся во всех исполнительских актах песни и выступающая в качестве ее ритмической модели. Слоговой ритм выявляется путем суммирования всех длительностей, приходящихся на каждый отдельно взятый слог.

Как уже говорилось, изучение музыкального ритма вне ритма поэтического текста, а в ряде случаев и наоборот, мало продуктивно, а иногда и просто невозможно. Единицу поэтической речи обладающую относительной связностью и смысловой целостностью, принято называть стихом. Народно-песенный стих отличается от литературного отсутствием метрической пульсации, то есть системы регулярных ударений. Он основан на совершенно других принципах. Народный стих – это стих поющий и вне пения не существующий.

В русском народном стихосложении мы знаем три основных стиховых типа - тонический, силлабический и силлабо-тонический, из которых первые два являются основой ранних пластов традиционного крестьянского искусства. В тоническом стихе организующим началом являются два главных (назовем их конструктивными) ударения на третьих слогах от начала и от конца; в многосложных видах стиха обычно присутствует дополнительное (серединное) ударение, не изменяющее общую конструкцию. Второй вид тонического стиха - со вторым конструктивным ударением на предпоследнем слоге - рассматриваются как региональная и историческая разновидность первого.

Силлабический стих заключает в себе два определяющих признака – цезуру в постоянном месте и равносложность. Силлабический стих, в котором присутствуют две равноправные цезуры, является разновидностью основного, как явление исторического и регионального свойства.

Силлабо-тонический стих несет в себе новое качество – стопность, как результат «сплава» тонической акцентности и силлабических цезурованности и равносложности. В равномерном чередовании ударных и неударных слогов возникла новая структурная единица – стопа, как слог высшего порядка. Мы знаем пять основных видов такого стиха: двухдольные – хорей и ямб, и трехдольные – дактиль, амфибрахий и анапест. Силлабо-тонический стопный стих обычно бывает рифмованным, но сама по себе рифма не имеет конструктивного значения.

1. **Звуковысотная организация народной песни.**

Звуковысотная организация народной песни включает в себя несколько взаимосвязанных уровней, отражающих сопряжение звуков как по горизонтали (мелодика), так и по вертикали (многоголосие). Категорией, объединяющей в себе оба эти аспекта, является лад, который определяется по совокупности всех звуковысотных отношений в напеве. Поскольку народная музыка существует только в живом звучании, чрезвычайно важным оказывается и такой компонент звуковысотной организации, как строй, отражающий специфику интонирования ступеней лада в различных локальных традициях. Вступая между собой в сложные системные отношения, все эти составляющие звуковысотной организации тем не менее подчиняются собственным законам. Поэтому в процессе анализа и расшифровки народной песни они сначала рассматриваются отдельно, а затем выявляются их взаимосвязи и взаимообусловленность.

Звуковысотная организация произведений музыкального фольклора представляет собой сложную многоуровневую систему, включающую в себя лад, мелодику и многоголосие.

1. **Типы народного многоголосия**

Функциональное одноголосие – тип народного многоголосия, характеризующийся функциональной однородностью всех голосов в ансамбле. В русской народной песне существует несколько видов функционального одноголосия: вариантная гетерофония, дифференцированная гетерофония, бурдонная диафония.

Функциональное двухголосие – тип народного многоголосия, характеризующийся наличием двух голосовых партий в ансамбле, различающихся по функциям. Виды функционального двухголосия: с солирующим подголоском, с ансамблевым подголоском, с регистровым удвоением одной или обеих голосовых партий.

1. **Лад и мелодика народной песни**

Мелодия представляет собой не случайное, хаотическое чередование тонов различной высоты, а организованную ритмом последовательность звуков, и в этом смысле ее можно рассматривать как пространственное воплощение ритма. В ансамблевом пении ритм координирует между собой все исполнительские версии напева, упорядочивая многоголосную фактуру, определяя и линейное, горизонтальное развёртывание звуковой ткани, и вертикальные связи ее звуков.

Именн ритм обусловливает функции звуков напева, выделяя в нем конструктивно значимые тоны, которые создают его мелодический каркас. Важнейшей аналитической категорией, обобщающей всю систему звуковысотных отношений в напеве и служащей для него пораждающей моделью, является лад, представляющий собой систему структурных функций звуков (определение Е.В.Гиппиуса).

Лады русской народной музыки принципиально отличаются от мажора и минора западноевропейской традиции, поскольку в них отсутствует система тяготений. Они организованы ладовыми оппозициями - противопоставлением звуков на тех или иных основаниях, прежде всего по степени их конструктивной значимости в напеве, в результате чего выделяются опорные и неопорные тона.

1. **Методика расшифровки народной песни**
2. Песню необходимо прослушать несколько раз от начала до конца.
3. Определить мелострофу, посчитать количество строф.
4. Расшифровать поэтический текст. Текст пишется после того когда понятна форма мелострофы. В записи передается фонетика произнесения диалектные особенности и певческие особенности.
5. Определить слогоритм песни. Часто при распевании стиха народные исполнители делают огласовки звуков, в результате чего дробиться нормативное слоговое время. В этих случаях все звуки, приходящие на один слог, даются под общим ребром, для того чтобы отчетливее показать слоговой ритм.

Определение слогоритма

Слогоритм

Кто в пи - ру хо - ро - ший

Кто в пи – ру при - го - жий

Ро - зан мой ро - зан

Ви - но - град зе - лё- ный.

1. Определить опорный тон, амбитус, финалис, звукоряд. Определяется ладово-тональная структура. Лады русской народной музыки в большинстве своем относятся к модальным, что исключает употребление ключевых знаков как указателей тональности. Они используются только для обозначения высоты структурных звуков напева и выставляются при ключе на их реальном высотном уровне.

Пример:

В отличие от общепринятой нотации, в фольклоре при ключе могут выставляться не все знаки той или иной тональности, а только те, которые встречаются в напеве.

Пример:

Рассмотрим пример музыкального анализа народной песни:

 Кто в пиру хороший, кто в пиру пригожий

Музыкальный анализ:

*Композиция напева имеет стиховую организацию с наличием припевной части (рефреном)

ms:

напев а / b //

текст а R b

*В основе напева лежит квинтовая ладовая система с главными опорными тонами «до» и «соль». Наличие пониженной 7 ступени в системе мажорной организации свидетельствует о том, что данный лад является миксолидийским, что вообще характерно для традиционной русской музыки.

* Данный напев имеет малораспетую мелодическую линию с низкой степенью вариативности и гетерофонным складом изложения, которая представляет собой в основном опевание и акцентирование главных опорных тонов.

* Метроритмические особенности данного музыкального образца выражаются в наличии равномерной пульсации, «шаговой» ритмики, так же выявляется ритмоформула 2/4.

Слогоритм:

Кто в пи - ру хо - ро - ший

Кто в пи – ру при - го - жий

Ро - зан мой ро - зан

Ви - но - град зе - лё- ный.

*По протяженности поэтическая и музыкальная строка соответсвуют. Ритмические акценты совпадают с акцентами музыкальными, которые приходятся на главные опорные тона. Ритм является ведущим компонентом данной художественной формы.

1. Запомнить пульсацию.
2. Определить метроном, темп, жанр, характер песни, количество голосов.

Определение метронома в народной песне

Метроном – это обозначение темпа музыкального произведения, количество долей в промежутке 1 минуты. Перед определением метронома необходимо запомнить пульсацию исполняемой песни. Метроном вычисляется подсчетом количества долей в 15 секундах и умножается на 4. Например, за 15 секунд в песне вы насчитали 30 четвертных долей, 30 умножаем на 4 = 120. Получается = 120.

Цезура – ритмические остановки или паузы в мелодике. Цезура может стоять в конце, так и в середине мелодической фразы, также слово в песне может быть разделено цезурой, она кабы разделяется и продолжается вновь. При этом исполнительское дыхание здесь может быть необязательным.

1. При нотировке многоголосной песни сначала расшифровывается ведущий голос (партия) или партия, которая прослушивается лучше. Далее шифруются остальные голоса по степени их прослушивания. Обязательно следует пропевать мелодию вместе с исполнителем, стараться не упустить мельчайшие детали в мелодике, т.к. они важны и могут отражать специфические региональные и жанровые признаки песни. Звуковысотность песни записывается с подтекстовкой песни.

Основные правила подтекстовки:

Каждый слог подписывается ровно под определенной нотой или группой нот, объединённой лигой при распеве этого слога, на который звучит. Также в подтекстовке слов к мелодике должны быть сохранены диалектные особенности, распевы, огласовки и переогласовки. Они подписываются под нотами по таким же правилам, как и обычные слоги.

1. Размер и тактовые черты расставляются в конце, после того как понятна форма мелострофы, когда мелострофа полностью расшифрована и четко виден ритмический рисунок. Графика должна соответствовать форме мелострофы.. Нумеровать строфы. В процессе записи не выходить из темпа.
2. Как правило, нотации песен приводятся в объеме трех мелостроф. Исключение составляют образцы, имеющие масштабные мелострофы, а также партитурные нотации. В них количество строф сокращается до двух. Если в песне встречаются ненормативные строфы, они также расшифровываются.
3. Когда материал полностью расшифрован, песня прослушивается от начала до конца, проставляются все знаки музыкальной выразительности (см. условные обозначения).
4. После того как песня полностью расшифрована и проверена, она оформляется в соответствии с правилами оформления нотации.
5. **Правила оформления нотации**
6. Для итоговой работы расшифровываются (нотируются) 2-3-4 строфы одноголосной песни и 2-3 строфы двух и более голосных песен.

Использование нотоносцев.

 Одноголосный напев:

Двухголосный напев на одном нотоносце:

Многоголосный напев на двух и нескольких нотоносцах:

1. Строфы не нумеруются. Нотный текст оформляется в соответствии со структурной графикой мелострофы.
2. Если в песне встречаются ненормативные строфы, отсутствие фразы, завышенные или заниженные звуки, выходящие за пределы основного лада, появление случайных пауз, вздох, кашель и т.д. то в конце нотировки даются комментарии.
3. Нотный текст оформляется на отдельном листе нотной бумаги (только на лицевой стороне), черным цветом, либо набирается в программе Finale, Sibelius (любые версии). Название песни (инципит) пишется по первым словам или первой фразе мелострофы. Жанр песни пишется под заголовком песни в скобках. С правой стороны пишется место записи.

Пример:

1. Поэтический текст выписывается в полном объеме без каких-либо сокращений, со всеми повторами слоговых групп и рефренами. Текст печатается на отдельном листе бумаги, также как нотный только на лицевой стороне.
2. К готовой расшифровке (нотировке) прикладывается аналитическая карточка и паспорт песни.

Аналитическая карточка:

- название песни, жанр

- структура мелострофы

- амбитус, опорный тон, финалис, звукоряд

- слогоритм

Паспорт песни:

- название песни

- жанр песни

- место записи (область, край, район, село, деревня, хутор и.п.)

- год записи (если имеется)

- ФИО информатора (исполнителя), год рождения (по возможности).

 IV. **Специфика записи фольклорных исполнительных приемов и способы их обозначения (условные обозначения)**

 - опострофы.

 - знак окончание музыкально-ритмического периода

 - знак окончания мелострофы

 понижение звука меньше чем на ¼ тона

 повышение звука меньше чем на ¼ тона

 - фермата

 незначительная аугментация длительности (звук чуть длиннее записанного)

 незначительная редукция длительности (звук чуть короче записанного)

 - внутрифразовое дыхание

 - ненормативная пауза

 - фальцетный звук

Глиссандирование звуков. Подъезды к звуку и спады.

а) спад от звука вниз на неопределенную высоту

б) подъем к звуку от неопределенной высоты

в) спад от звука вниз на определенную высоту

г) глиссандо – специфическое скольжение от звука, к следующему за ним более низкому (постепенное снижение)

 - скандирование или интонирование, близкое к речевому

 определенные и неопределенные флажолеты («ики»)

 отсутствие в звуковой записи части строфы, строки или слова, берется в квадратные скобки и восстанавливается по аналогии с последующим.

 - транспозиция нотного текста на октаву выше реального звучания

 - транспозиция нотного текста на октаву ниже реального звучания

Ключевые знаки:

а) «по-европейски» - классическое написание знаков при ключе.

б) «по-фольклорному» - знаки при ключе пишутся в той высоте, в которой реально звучат.

 ненормативная пауза – вздох, остановка, обозначается точной паузой в скобках, которая не входит в счет длительности.

 форшлаг перечеркнутый

Мордент - мелодическое украшение, означающее чередование основного звука со вспомогательными:

 - мордент простой

 - мордент перечеркнутый