

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:	Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki
Course title:	Folk and literary: folklore and intertextual aspects

Študijski program in stopnja Study programme and level	Študijska smer Study field	Letnik Academic year	Semester Semester
Primerjalni študij idej in kultur, doktorski študij 3. stopnje	Slovenske študije – tradicija in sodobnost	Brez letnika	/
Comparative studies of ideas and cultures, doctoral study 3 rd level	Slovene Studies – tradition and modernity	Not specified	/

Vrsta predmeta / Course type: splošno izbirni / general elective

Univerzitetna koda predmeta / University course code: 42

Predavanja Lectures	Seminar Seminar	Vaje Tutorial	Klinične vaje work	Druge oblike študija	Samost. delo Individ. work	ECTS
60	30				90	6

Nosilec predmeta / Lecturer: Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

Jeziki / Languages: Predavanja / Lectures: slovenščina, angleščina / Slovenian, English
 Vaje / Tutorial: /

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Prerequisites:

None required.

Vsebina:

Slovenska ljudska pesem je večinoma spontana improvizatorična dejavnost, ki se razlikuje od umetne po načinu življenja, po slogu, zanjo sta značilna variantnost, njena produkcija in reprodukcija sta si zelo blizu. Je sinkretičen organizem, sestavljen iz teksta (besedilo), teksture (melodija) in s pripetim kontekstom (splet zunanjih dejavnikov ob izvedbi) ter z značilnim nosilcem. Umetna pesem pa je književno dejstvo, ki pa ima lahko poudarjeno zvočnost, a melodije nima, prav tako sta njen kontekst in ustvarjalec drugačna kot pri ljudski pesmi. Slušatelji bodo spoznavali ljudsko in umetno v šestih vsebinskih sklopih.

Ljudsko in umetno: teoretično-metodološka izhodišča:

- značilnosti ljudske in umetne pesmi;
- teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja;
- ravnine ljudske in umetne pesmi;
- procesi oblikovanja ljudske in umetne

Content (Syllabus outline):

Slovenian folk song is generally a spontaneous improvised activity that differs from poem in its way of life, style, variability, and close proximity of production and reproduction. It is a syncretic organism, composed of text (lyrics), texture (melody), accompanying context (a combination of external factors during performance), and a characteristic bearer. On the other hand, a poem is a literary fact, which may have an emphatic acoustic quality but no melody. In addition, its context and performers are different from folk song. Students learn about folk songs and poems in six thematic sections.

Folk and literary: theoretical and methodological points of departure

- Characteristics of folk songs and poems
- Theoretical and methodological premises of folklore studies
- Levels of folk songs and poems
- Processes of forming folk songs and poems
- Manners of life, classification, and genres

pesmi;

- načini življenja, klasifikacija in žanri;
- medsebojni vplivi.

Medbesedilni sistemi ljudskega in umetnega:

- sistemi formalno-vsebinskih interakcij med ljudskim in umetnim skozi obdobja slovenske literarne zgodovine;
- posnemovalni ali trpni sistem;
- tvorni ali transformativni sistem;
- trpno-tvorno stikanje ljudskega in umetnega pri Prešernu, Jenku, slovenski moderni in sodobni slovenski poeziji.

Ponarodela pesem:

- fenomen ponarodele pesmi na Slovenskem;
- proces prehoda umetne pesmi v poetiko ljudskega od konca 18. do prve polovice 19. stoletja;
- najpomembnejši aspekti ponarodevanja;
- iz umetnega v ljudsko: Simon Jenko Lenčica ter Simon Gregorčič Njega ni.

Medbesedilni nizi ljudskega in umetnega:

- kaj je medbesedilni niz?
- vrste medbesedilnih nizov, ki imajo za duhovno podlago ljudsko pesem;
- proces medbesedilnosti znotraj ljudskega pesništva;
- medbesedilnost ob vnosu ljudskega v umetno;
- analiza krepekega medbesedilnega niza: Lenora;
- analiza šibkega medbesedilnega niza: Godec pred peklom.

Balada kot evropska enigma:

- evropske in ameriške definicije balade ter metodološki in teoretični koncepti žanra (literarno-zgodovinski in folkloristični);
- izvor, nastanek, etimologija, pomen, zgodovinski razvoj, značilnosti in vloga v evropskem in slovenskem prostoru;
- evropske in ameriške folkloristične in literarno-zgodovinske teorije balade (Entwistel, Hustvedt, Buchan, Atkinson, Seemann);
- slovenske folkloristične in literarno-zgodovinske teorije balade (Vodušek,

- Mutual influences

Intertextual systems of folk and literary

- Systems of formal and conceptual interactions between folk and literary through different periods of Slovenian literary history
- An imitative or passive system
- An active or transformative system
- Passive-active contact of folk and literary in Prešeren, Jenko, Slovenian modernism, and contemporary Slovenian poetry

Popularized song

- The phenomenon of popularized song in Slovenia
- The process of transferring poem to folk song from the end of the eighteenth century to the first half of the nineteenth century
- The most important popularization aspects
- From poem to folk song: Simon Jenko's Lenčica (Little Lenka) and Simon Gregorčič's Njega ni (He's Not Here)

Intertextual series of folk and literary

- What is an intertextual series?
- Types of intertextual series that use folk song as their basis
- The process of intertextuality within folk song
- Intertextuality when transferring folk to literary
- Analysis of a strong intertextual series: Lenore
- Analysis of a weak intertextual series: Godec pred peklom (The Fiddler before Hell)

The ballad as a European enigma

- European and American definitions of the ballad, and methodological and theoretical concepts of the genre (literary history and folklore studies)
- Origin, formation, etymology, meaning, historical development, characteristics, and role in Europe and Slovenia
- European and American folklore studies and literary history theories of the ballad (Entwistel, Hustvedt, Buchan, Atkinson, and Seemann)
- Slovenian folklore studies and literary history

<p>Kumer, Golež Kaučič, Kos, Bjelčevič);</p> <ul style="list-style-type: none"> • ljudska in umetna balada, balada – romanca, tipologija in tematika balad; • analiza slovenskih balad (Desetnica, Mrtvaška kost, Galjot, Umor iz ljubosumja...); • analiza evropskih balad (Twa sisters, Mioritza, Dona Filomena, Corrido the Juan Reyna...). <p>Ljudska pesem in sodobna slovenska poezija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • medbesedilne povezave ljudskega z umetnim v obdobju sodobne slovenske poezije (1958 – 2005): teorije, tokovi in procesi; • formalne in vsebinske povezave umetnega z ljudskim od Zajca, prek Tauferja, Strniše, Makarovičeve, Jesiha, Vincetiča do Oswalda; • ljudske odnosnice v sodobnih pesniških besedilih, ki merijo na kod konteksta ljudskega pesništva (citati struktur, stilizacije): analize besedil; • ljudske odnosnice v sodobnih pesniških besedilih, ki merijo na kontekst konkretnih ljudskih pesmi (citat, aluzija...): analize besedil; • idejnost in muzikalnost ljudskega v sodobnem. 	<p>theories of the ballad (Vodušek, Kumer, Golež Kaučič, Kos, and Bjelčevič)</p> <ul style="list-style-type: none"> • The folk and literary ballad, ballad vs. romance, ballad typology and themes • Analysis of Slovenian ballads (e.g., Desetnica, Mrtvaška kost, Galjot, Umor iz ljubosumja, etc.) • Analysis of European ballads (e.g., Twa sisters, Mioritza, Dona Filomena, Corrido de Juan Reyna, etc.) <p>Folk song and contemporary Slovenian poetry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intertextual links between folk and literary in the period of contemporary Slovenian poetry (1958–2005): theories, currents, and processes • Formal and conceptual links between literary and folk from Dane Zajc, through Venko Taufer, Gregor Strniša, Svetlana Makarovičev, Milan Jesih, and Milan Vincetič to Jani Oswald • Folk antecedents in contemporary poetic texts applied to the code of folk song context (e.g., citations of structures, stylizations): text analyses • Folk antecedents in contemporary poetic texts applied to the context of concrete folk songs (e.g., citations, allusions, and so on): text analyses • The concepts and musicality of folk elements in contemporary poetry.
---	--

Temeljni literatura in viri / Readings:

<ul style="list-style-type: none"> • Brown, Mary Ellen in Rosenberg. Bruce. A. ur. 1998. Encyclopedia of Folklore and Literature, Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO,1998. • Buchan, David. 1997. The Ballad and the Folk. East Lothian: Tuckwell Press. • Dundes, Alan. 1980. Interpreting folklore. Bloomington: Indiana University Press, cop. • - - ur. 2005. Folklore, Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. 4 knjige. London and New York: Routledge, 2005. • Entwistel, William James. 1939. European balladry. Oxford: The Clarendon Press. • Foley, John Miles. 2002. How to Read an Oral Poem. Urbana and Chicago: University of Illinois Press. • Golež, Marjetka ur. 1998. Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo/Ballads between Tradition and Modern Times, Ljubljana: Založba ZRC. • Golež Kaučič, Marjetka. 2001. Raziskovalne metode v folkloristiki – med tradicionalnim in inovativnim. Traditiones 30/I: 279-291. • - - 2002. The Slovenian Ballad at the Turn of the Millenium. Lied und populäre Kultur/ Song and Popular Culture/ Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs. 47: 157-171.

- - - 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
- - - 2003. Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah. SRL 51: 311-331.
- - - The Slovenian Folk and Literary Ballad. The Flowering Thorn. Thomas A. McKean ed. Utah State university Press: Logan: 295-307.
- - - 2004. Rošlin in Verjanko. Transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Traditiones 33/2: 93-117.
- - - 2005. Folk Song Today: Between Function and Aesthetics. Traditiones 34/1: 177-191.
- Grafenauer, Ivan in Orel, Boris. 1952. Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
- Hribar, Tine. 1984. Sodobna slovenska poezija. Maribor: Obzorja.
- Hustvedt, Sigurd. 1930. Ballad Books and Ballad Men. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- William O. Hendricks. 1990. Folklor in strukturalna analiza teksta, prev M. Kokot, Nova revija 9/IX/104: 1721-1743.
- Juvan, Marko. 2000. Intertekstualnost. Literarni leksikon 45. Ljubljana: DZS.
- Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Založba ZRC.
- - - 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica:7-47.
- Legiša, Lino. 1938. Slovenska poezija od Vodnikovih Pesmi za pokušino do priprav na Kranjsko Čbelico (1806-1828). Ljubljana: samozaložba.
- Koruza, Jože. 1991. Slovstvene študije. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut.
- Kos, Janko. 1995. Moderna slovenska lirika 1940-1990. Ljubljana: Mladinska knjiga.
- - - 1995. Postmodernizem. Literarni leksikon 43. Ljubljana: DZS.
- Niles. John D. 1999. The Poetics and Anthropology of Oral Literature. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Paternu, Boris. 1980. Folklorizacija literature in literarizacija folklore. Glasnik SED 20/2: 71-81.
- - - 1974. Razvoj in tipologija slovenske književnosti. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Slovenski jezik, literatura in kultura: 131-144.
- Poniž, Denis. 2001. Slovenska poezija 1950-200. Ljubljana: Slovenska matica.
- Rosenberg, Bruce A. 1991. Folklore and Literature: Rival Siblings. Knoxville: The University of Tennessee Press.
- Seemann, Erich. 1955. Ballade und Epos, Zurich: Schweizerisches Archiv für Volkskunde LI/3:147-183.
- Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC.
- Taufer, Veno. 1975. O rabi rabljenih besed, v: Pesmarica rabljenih besed, Ljubljana: DZS: 43-65.
- Terseglav, Marko. 1987. Ljudsko pesništvo: Literarni leksikon 32. Ljubljana: DZS.

Cilji in kompetence:

Seznani sluhatelje in sluhateljice z značilnostmi ljudskega pesništva (slovenskega in evropskega), po katerih se bistveno ločuje od umetnega in iz folkloristične ter literarnovedne perspektive predstaviti oba poetološka tokova skozi različne metodološke in teoretične paradigme. Voditi sluhatelje in sluhateljice skozi relevantno domačo in tujo študijsko literaturo in prek predavanj in seminarskega dela

Objectives and competences:

To familiarize students with the features of (Slovenian and European) folk song that clearly distinguishes it from poem, and presents both poetic currents from the perspective of folklore and literary studies through various methodological and theoretical paradigms. To guide students through the relevant Slovenian and international course literature and provide a research basis for their individual research work

omogočiti raziskovalno podlago za njihovo individualno raziskovalno delo ter znanstvene izdelke. Študijski proces naj bi pripomogel k vedenju o temeljnih in medsebojnih razmerjih ljudskega in umetnega pesništva, o baladi kot posebnem ljudskem in umetnem žanru ter prikazal uporabo ljudskega v umetnih besedilih literarnih ustvarjalcev od razsvetljenstva pa do postmodernizma.

and scholarly products through lecture classes and term papers. The study process is to help students learn about the basic and mutual relationships between folk songs and poems, the ballad as a special folk and artistic genre, and to present the use of folk elements in literary texts by writers from the Enlightenment to Postmodernism.

Predvideni študijski rezultati:

Sluša telji in sluša teljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

Intended learning outcomes:

Students use the knowledge acquired in the course to write a piece of academic writing that can serve as a draft of a dissertation chapter or a research article.

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

- Frontalna oblika poučevanja
- Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
- Samostojno delo študentov
- e-izobraževanje

Metode (načini) dela:

- Razlaga
- Razgovor/ diskusija/debata
- Delo z besedilom
- Proučevanje primera
- Igra vlog
- Druge vrste nastopov študentov
- Reševanje nalog
- "Terenske vaje" (npr. obiski podjetij)
- Vključevanje gostov iz prakse

Learning and teaching methods:

Types of learning/teaching:

- Frontal teaching
- Work in smaller groups or pair work
- Independent students work
- e-learning

Teaching methods:

- Explanation
- Conversation/discussion/debate
- Work with texts
- Case studies
- Roleplay
- Different presentation
- Solving exercises
- Field work (e.g. company visits)
- Inviting guests from companies

Načini ocenjevanja:

Krajši pisni izdelki
Daljši pisni izdelki
Javni nastop ali predstavitev
Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit)
Drugo

Delež (v %) /
Weight (in %)

60
20
20

Assessment:

Short written assignments
Long written assignments
Presentations
Final examination (written/oral)
Other

Reference nosilca / Lecturer's references:

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

- Slovenska ljudska balada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.
- "Fantje se zbirajo ---": vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.
- Ljudsko in umetno: dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 329
- Slovenian folk culture between national identity and the European integration processes.

Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 2009, 46/11, str. 33-49.

- Slovenska ljudska balada v srednješolskem izobraževanju - pastorka književnosti?. Jezik in slovstvo. 2019, letn. 64, št. 2, str. 41-57, 116.