

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И.Глинки»

Кафедра этномузыкознания

Рабочая программа дисциплины

ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки
по творческо-исполнительским специальностям:
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам);
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)

Квалификации:
«Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей
школе»; «Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин
в высшей школе»

Новосибирск 2015

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ученого совета

ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»

«26» октября 2015 г.

Председатель ученого совета
К.М. Курленя

Составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительским специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам).

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор М.Ю. Дубровская

Редактор: преподаватель М.Ю. Смирнова

Рецензенты: доктор искусствоведения, профессор С.П. Галицкая
кандидат искусствоведения, и.о. профессора Н.В. Леонова

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
II. Содержание курса	6
Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)	6
Основные разделы курса	6
Раздел 1. Исполнительство и творчество в традиционной музыке	6
Раздел 2. Исполнительство и профессионализм в традиционной музыкальной культуре	7
Раздел 3. Исполнительские стили в традиционной музыке	7
III. Распределение часов курса по темам и видам работ	8
IV. Формы промежуточного и итогового контроля	8
V. Учебно-методическое обеспечение курса	9
Основная литература	9
Дополнительная литература	9
Учебные пособия	10
Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий	10
VI. Методические рекомендации	11
Методические рекомендации для преподавателя	11
Методические указания для ассистентов- стажеров	11
VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины	12

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Традиционная музыка в современном мире» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам); 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (М. 2015), с учетом учебных планов НГК этих специальностей, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК. В основу данной рабочей программы положено содержание программ «История внеевропейских музыкальных культур» (сост. В.Н. Юнусова, Москва–Казань, 2006) и «Традиционная музыка в культуре народов мира. Учебно-методическое пособие» (сост. Ю. С. Баркова, М., 2011), рекомендованных Министерством культуры РФ.

Аннотация курса.

Содержание данной учебной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам профессиональной деятельности:

- музыкально-просветительская.

Данный курс входит в число дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (ЗЕТ) – 108 часов. Из них 18 часов отводится на аудиторную работу, 90 часов – на самостоятельную работу, время изучения – 1 семестр. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса – подготовка ассистентов-стажеров к осуществлению деятельности в качестве исследователей, исполнителей и преподавателей по специальности.

В задачи курса входит:

- теоретическое освоение основных положений современного музыкознания, связанных с позиционированием традиционной музыки в современном мире;
- формирование целостного, разностороннего и адекватного восприятия мировой музыкальной культуры на современном этапе;
- понимание места внеевропейских музыкальных культур в современном музыкально-историческом процессе;
- ясное представление об основных типах взаимодействия академических и традиционных музыкальных культур мира;
- расширение кругозора в вопросах взаимосвязи академического музыкального творчества с такими составляющими современной культуры народов, как традиционные ценности, национальный характер, ментальность, общественное самосознание;
- ознакомление с проблемой самоидентификации традиционной музыкальной культуры в современном мире; выявление роли музыки в сохранении традиционной культуры;

- осознание эволюции этносистем музыкального фольклора и профессиональной традиционной музыки в жизни современного общества;
- развитие интеллектуальных способностей, проблемно-критического мышления, навыков сравнительно-сопоставительного анализа явлений музыкальной культуры;
- активизация слухового восприятия музыкальных феноменов неакадемической музыки разных народов в современную эпоху;
- формирование мотивации к выявлению общих черт музыкальных культур народов мира;
- воспитание открытости и адекватного восприятия разноэтнических музыкально-эстетических феноменов.

Место курса в профессиональной подготовке ассистента-стажёра.

Данная дисциплина в кругу других предметов дополнительной части музыкально-исторического цикла является важной в системе профессиональной подготовки будущих преподавателей. Она сфокусирована на формировании теоретических представлений в сфере современного бытования традиционного музыкального искусства народов Евразии, обеспечивающих квалифицированную учебную и творческую работу ассистентов-стажёров в рамках других специальных дисциплин, связанных с музыкознанием, композицией, народным творчеством, теорией музыки, культурологией, психологией и педагогикой. Кроме того, на занятиях по данной дисциплине проходит подготовка ассистента-стажёра к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать основные теоретические положения, касающиеся видов традиционной музыки, бытующих в современном мире;

уметь самостоятельно оценивать феномены традиционной музыки в контексте национальной, региональной и мировой культуры современности; разбираться в проблемах ее типологии, авторства, профессионализма, трансмиссии музыкальных исполнительских традиций;

владеть слуховой музыкальной культурой восприятия явлений традиционной музыки; методологией и навыками анализа и оценки бытования музыкальных произведений народной, профессиональной и конфессиональной традиций в современных условиях; способностью к определению жанрово-исполнительской специфики традиционной музыки; традиционной музыкальной терминологией.

На базе приобретенных знаний и умений ассистент-стажер должен обладать следующей ***универсальной компетенцией***:

- видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2).

Краткие методические указания. Основные направления занятий по курсу отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов, посвященных

основополагающим тематическим блокам. В процессе обучения данные направления проходятся последовательно, от более общих вопросов к более частным. Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отражает примерное соотношение часов, предполагающееся на освоение каждого раздела курса в течение периода обучения.

Занятия по дисциплине проходят в группах и носят теоретический характер. Урок включает чтение лекции педагогом, обсуждение выполненных самостоятельно заданий.

В целом, знания и навыки, приобретенные в данном курсе, обеспечивают ассистенту-стажеру необходимый объем теоретической подготовки для успешной работы после завершения обучения в ассистентуре-стажировке, а также создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве исполнителя, композитора, исследователя, педагога.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

(основные дидактические единицы)

Изучение основных вопросов, связанных с современным бытованием традиционного музыкального искусства, включая фольклор, профессиональную (классическую) музыку устной традиции и конфессиональных музыкальных ритуалов. Развитие и совершенствование профессиональных навыков, связанных с усвоением теоретической информации, анализом, оценкой и интерпретацией образцов традиционной музыки. Формирование разносторонней творческой личности, самостоятельности мышления.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Современные исследования традиционной музыкальной культуры народов.

Исследование внеевропейской музыки в XX в. в рамках отдельных наук и научных школ: исторического музыкознания, сравнительного музыкознания, музыкальной и этнокультурологии, теории музыки и музыкальной акустики, музыкальной психологии и музыкальной эстетики, мировой художественной культуры, музыкального востоковедения. Международное этномузыкознание на современном этапе: деятельность ИСТМ. Вклад в исследования коренных культур Евразии, Северной и Латинской Америки отечественных музыковедов – этномузыкологов и востоковедов; этномузыковедческий профиль центров высшего музыкального образования России: МГК им. П.И. Чайковского, Спб.К им. Н.А. Римского-Корсакова, НГК им. М.И. Глинки и др.

Лекционная работа в аудитории. Решение теоретических и аналитических задач в процессе прослушивания лекций данного раздела. Задачи слухового анализа при прослушивании музыкальных образцов.

Самостоятельная домашняя работа. Чтение рекомендованной литературы, поиск и анализ образцов современного бытования традиционной музыки в сети интернет.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать теоретические положения, касающиеся проблем исследования традиционной музыки на современном этапе;

уметь самостоятельно работать с научной литературой;

владеть слуховой музыкальной культурой; профессиональной терминологией.

Раздел 2. Проблемы бытования традиционной музыкальной культуры в современной Евразии.

Региональные, геокультурные и конфессиональные особенности современного бытования традиционной музыки Евразии (на примере разных культур): эволюция в процессах трансмиссии традиционной музыки, развитие, модификация и институализация каналов распространения традиционной музыки. Отражение современного бытия традиционного музыкального наследия народов Евразии в национальном академическом композиторском творчестве, гибридных жанрах и эстраде (рок-музыка и др.).

Лекционная работа в аудитории. Решение теоретических и аналитических задач в процессе прослушивания лекций данного раздела. Задачи слухового анализа при прослушивании музыкальных образцов.

Самостоятельная домашняя работа. Чтение рекомендованной литературы; подготовка рефератов, посвященных проблемам бытования традиционной музыки в ареалах по выбору из предложенных педагогом вариантов заданий.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать основные теоретические положения, касающиеся сферы бытования традиционной музыки в современной Евразии;

уметь самостоятельно оценивать степень сохранности традиционного музыкального наследия и активности бытования традиционной музыки в месте своего проживания;

владеть слуховыми навыками в целях выявления факторов бытования феноменов народной и профессиональной традиционной музыки в жанрах и стилях современной музыки Евразии.

Раздел 3. Проблемы современного бытования традиционной музыки в Северной и Латинской Америке.

Значительность присутствия традиционной музыки Северной и Латинской Америки в современном мире. Специфика культурно-исторической ситуации, определившей многослойность традиционного музыкального наследия Северной

Америки и метисность традиционной музыки Латинской Америки. Особенности трансформации слоев и жанров традиционной музыки различного генезиса при их взаимодействии, обусловившие эволюционные процессы американской музыки на современном этапе.

Бытование в XX–XXI вв. живой народной музыкальной стихии Латинской Америки: региональные, локальные, этнические, жанровые и социальные факторы.

Лекционная работа в аудитории. Решение теоретических и аналитических задач в процессе прослушивания лекций данного раздела. Задачи слухового анализа при прослушивании музыкальных образцов.

Самостоятельная домашняя работа. Чтение рекомендованной литературы, анализ и атрибуция образцов традиционной музыки Северной и Латинской Америки.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать основные теоретические положения, касающиеся сферы традиционной музыки Северной и Латинской Америки;

уметь самостоятельно атрибутировать и различать произведения традиционной музыки Северной и Латинской Америки, слышать национальное в универсальном – в современных образцах академической американской музыки;

владеть слуховой музыкальной культурой; методологией и навыками атрибуции различных этнокультурных феноменов традиционной музыки Северной и Латинской Америки.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов контактной работы			Кол-во часов самостоятельной работы студентов
			лекционные	практические	индивидуальные	
1.	Современные исследования традиционной музыкальной культуры народов	32		5		27
2.	Проблемы бытования традиционной музыки в современной Евразии	44		8		36
3.	Проблемы современного бытования традиционной музыки в Северной и Латинской Америке	32		5		27
	ИТОГО	108		18		90

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В процессе освоения курса предполагаются доклады ассистентов-стажеров (практические занятия) по каждому из пройденных разделов. Итоговый контроль проходит в виде зачета с оценкой.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин ; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. - Оренбург, 2013.
2. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 4. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2010.
3. Россия в многообразии цивилизаций [Текст] / под. ред. Н.П. Шмелёва ; Ин-т Европы РАН. - М.: Весь Мир, 2011. - 896 с. - (Старый Свет - новые времена).
4. Россия в диалоге культур [Текст] / отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. - М. : Наука, 2010. - 432 с.
5. Толерантность в мультикультурном обществе : региональный аспект: моногр. / Е.Л. Кудрина и др. ; М-во культуры РФ ; Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 382 с.
6. Музыкальные инструменты [Текст] : энцикл. / гл. ред. М.В. Есипова ; Гос. центр. музей муз. культ. им. М.И. Глинки. - М. : Дека-ВС, 2008. - 786 с. : ил. - Библиогр. : С. 723-737 ; Указ. назв. муз. инструментов : С. 737-773 ; Глоссарий спец. муз.-инструментовед. терминов : С. 773-784.

Дополнительная литература

1. Алексеев Э. Е. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждение о судьбах народной песни. – М., 1988.
2. Вопросы народно-инструментального исполнительства и педагогики [Текст] : межвуз. сб. ст. / М-во культуры РФ, Тольятт. ин-т искусств; сост. П. И. Сапожников, общ. ред. М. М. Берляничик. - Тольятти, 2002. - 211 с : ил., нот.
3. Галицкая С. П. Монодия : проблемы теории [Текст] / С.П. Галицкая, А.Ю. Плахова ; Новосибирская гос. консерватория (акад.) им. М.И. Глинки. - М. : Academia, 2013. - 318 с.
4. Дубровская, Марина Юзефовна. Музыкальная культура Японии [Текст] : учеб. пособ. для студ. муз. вузов / М. Ю. Дубровская ; Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Каф. этномузыкознания. - Новосибирск, 2008. - 72 с. - (Учебная б-ка).
5. Индустрия джаза в Америке / К. Мошков. - СПб.; М.; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2008. - 510 с. : ил.
6. Классическая гитара : современное исполнительство и преподавание [Текст] : материалы Седьмой междунар. научно-практ. конф. 7-8 апреля 2012 г. / ред.-сост. В.Р. Ганеев ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова : Ассоц. развития гитар. искусства. - Тамбов : Изд-во Першина Р.В., 2012. - 122 с.
7. Кошелев В. В. Цитра : иллюстрированный каталог цитр и цитровых аксессуаров из коллекции В. А. Брунцева [Текст] / В. В. Кошелев. - СПб. : Графический дизайн и ИКС, 2002. - 91 с. : ил.

8. Культурное и природное наследие России [Текст] : временник. Вып. 2 / под. общ. ред. акад. Г. Б. Добровольского, акад. Е. П. Челышева ; Науч. совет РАН по изучению и охране культ. и природ. наследия. - М. : Индрик, 2007. - 492 с.

9. Мациевский И. В. Народная инструментальная музыка как феномен культуры [Текст] / Игорь Мациевский ; Рос. ин-т истории искусств ; Казах. нац. консерватория им. Курмангазы. - Алматы : Дайк-Пресс, 2007. - 517 с.

10. Мошков, Кирилл Владимирович. Народная культура Сибири : материалы XV науч. семинара-симпозиума Сибирского регионального вузовского центра по фольклору [Текст] / отв. ред. Т. Г. Леонова. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2006. - 222 с.

11. Пичугин П. А. Аргентинское танго [Текст] / П.А. Пичугин ; Ин-т Латин. Америки ; РАН. - М. : Музыка, 2010. - 262 с. : ил., нот.

12. Решетникова А.П. Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте. – Якутск, Бичик, 2005. – 401 с.

13. Сыченко Г.Б. Специфика передачи устно-профессиональных традиций у тюрков Южной Сибири // Актуальные проблемы музыковедения. Новоси-бирск, 2009. С. 130-141.

14. Теплова И.Б. Народные исполнительские традиции (Основные проблемы изучения) // Фольклор: Современность и традиция. Материалы 3 Междунар. конф. памяти А.В. Рудневой. М., 2004. С. 16-22.

15. Шаманизм: Избранные труды. – Якутск: «Север-Юг», 1992.

16. Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального профессионализма. М., 1983.

17. Шейкин Ю. И. Музыкальная культура народов Арктики [Текст] : УМК по спец.: 070111 Музыковедение/ Ю.И. Шейкин ; Аркт. гос. ин-т искусств и культуры. - Якутск, 2011. - 23 с.

Учебные пособия

1. Аудио- и видеозаписи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении мастеров народной музыки (фонотека).

2. Материалы Архива традиционной музыки (фонотека).

3. Записи концертов народных исполнителей в Малом зале и студии НГК (фонотека):

Перечень ресурсов сети «интернет» и информационных технологий

1. Объекты мирового нематериального культурного наследия, сайт ЮНЕСКО: <http://www.unesco.org/culture/ich>

2. Объекты нематериального культурного наследия народов России на портале «Культура» Министерства культуры РФ: www.culture.ru/tradition

3. Музыкально-фольклорные материалы РАМ им. Гнесиных: www.etmus.ru

4. Видеоматериалы по традиционной музыке на сайте «YouTube»: www.youtube.com

Лицензионное программное обеспечение

1. АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Подготовка высококвалифицированных кадров, в том числе для высшей школы, требует развития не только специальных навыков исполнительства, сочинения или научной работы в той или иной узкой области музыкального искусства, но и формирования максимально широкого кругозора, позволяющего сформировать целостную картину возникновения и развития музыкального искусства во всей его сложности, разнообразии, исторической эволюции. Понимание музыки не только как сферы чистого искусства, но и как особого рода деятельности, вписанной в социальный контекст, позволяет лучше адаптироваться в современной действительности. Проблема исполнительства является одной из самых животрепещущих, актуальных и при этом – мало разработанной в современном отечественном музыкознании. Необходимо ее глубокое теоретическое осмысление, начиная с истоков – фольклорном типе культуры, устно-профессиональных культурах разных народов.

Воспитание слуховой культуры с привлечением разноэтнических образцов традиционных музыкальных культур поможет формированию целостного понимания феномена исполнительства и, в результате, глубже осознать специфику исполнительства в академической музыке.

Методические указания для ассистентов-стажеров

В процессе обучения ассистентам-стажерам необходимо осознать важность знакомства с феноменами традиционной музыки на современном этапе, проявить настойчивость в ознакомлении с разноэтническим материалом, ознакомиться с формами его современного бытования, позициями носителей традиции и исследователей традиционной музыкальной культуры.

Рекомендуется как можно больше прослушивать наиболее распространённые в настоящее время жанры традиционной музыки, такие, как, например, рага, макама, эпическое пение, вокальная полифония, сольное протяжное пение, горловое пение, горлохрипение на вдох и выдох, сольное и ансамблевое инструментальное музицирование разных народов, музыкальные ритуалы конфессиональных традиций – христианства, ислама, суфийские радения, шаманские сеансы и т.д.

Ассистенты-стажеры должны самостоятельно просматривать материалы рекомендованных сайтов, и вырабатывать умение анализировать способы передачи традиции, особенности исполнительского стиля, сравнивать разноэтнические традиции и современное академическое исполнительство.

Учащимся следует регулярно знакомиться с рекомендуемой литературой, активно выступать на семинарах. Примерно к середине курса необходимо выбрать тему для подготовки творческого задания – доклада об одной из исполнительских традиций, и обсудить с педагогом возможные аспекты ее представления. Самостоятельно подготовленное сообщение будет одним из важных компонентов итоговой аттестации по курсу.

В процессе работы ассистент-стажер должен:

- теоретически освоить основные положения современного музыковедения, связанные с исполнительством в традиционных музыкальных культурах;
- сформировать ясные представления о различных типах исполнительства, общем и особенном в академическом и традиционном исполнительстве;
- расширить кругозор в вопросах исполнительского искусства в разных типах культуры;
- развить интеллектуальные способности, проблемно-критическое мышление, навыки сравнительно-сопоставительного анализа явлений музыкальной культуры;
- активизировать слуховое восприятие музыкальных феноменов неакадемической музыки разных народов и эпох;
- сформировать мотивацию к выявлению общих черт музыкальных культур и обогащению исполнительских приемов;
- воспитать открытость и адекватное отношение к разноэтническим музыкально-эстетическим феноменам.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специализированная учебная аудитория с компьютером с выходом в интернет и оборудованием для просмотра на экране видеоматериалов.