

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

Направление подготовки
50.06.01 Искусствоведение
Направленность (профиль)
Музыкальное искусство

Квалификация:
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Новосибирск 2015

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинка»

«29» июня 2015 г.

Председатель ученого совета,
ректор К.М. Курленя

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки
50.06.01 Искусствоведение
направленность (профиль)
Музыкальное искусство

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

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

Редактор: преподаватель М.Ю. Смирнова

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
II. Содержание курса	6
Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)	6
Основные разделы курса	6
III. Распределение часов курса по темам и видам работ	8
IV. Формы промежуточного и итогового контроля	9
V. Учебно-методическое обеспечение курса	9
Основная литература	9
Дополнительная литература	9
Учебные пособия	11
Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий	11
VI. Методические рекомендации	12
Методические рекомендации для преподавателя	12
Методические указания для аспирантов	12
VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины	13

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Традиционная музыка в современном мире» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 50.06.01 Искусствоведение (М., 2014) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (направленность (профиль) Музыкальное искусство), с учетом учебного плана НГК, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положением о порядке формирования элективных и факультативных дисциплин и их выбора обучающимися.

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

- научно-исследовательская деятельность в области искусства и искусствознания.

Данный курс входит в число дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (дисциплины по выбору). Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (ЗЕТ) – 72 часа. Из них – 18 часов отводится на аудиторную работу, 54 часа – на самостоятельную работу аспиранта, время изучения – 1 семестр. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – подготовка аспирантов 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 аспиранта. Данная дисциплина в кругу других предметов музыкально-исторического цикла является дополнительной в системе профессиональной подготовки будущих музыковедов широкого профиля, этномузыковедов, преподавателей. Она сфокусирована на формировании теоретических представлений в сфере современного бытования традиционного музыкального искусства народов Евразии, обеспечивающих квалифицированную учебную и творческую работу аспирантов 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 аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины аспирант должен:

знать основные теоретические положения, касающиеся сферы традиционной музыки, свободно ориентироваться в теоретических проблемах бытования традиционной музыки в современном мире;

уметь самостоятельно атрибутировать и оценивать феномены традиционной музыки в контексте национальной, региональной и мировой культуры современности; разбираться в проблемах общей и жанровой типологии традиционной музыки на современном этапе, проблемах авторства в традиционной музыке, профессионализма современных носителей традиции, трансмиссии музыкальных исполнительских традиций;

владеть всем спектром специальной терминологии на современном этапе бытования феноменов традиционной музыки; слуховой музыкальной культурой; методологией и навыками анализа и оценки бытования музыкальных произведений народной, классической и профессиональной традиционной музыки в современных условиях; способностью к определению жанрово-исполнительской специфики традиционной музыки; традиционной музыкальной терминологией.

На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии со специализацией аспирант должен обладать следующей профессиональной компетенцией:

способностью организовывать и проводить работу, связанную с собиранием, исследованием, хранением, расшифровкой образцов музыкального фольклора, певческого искусства различных религиозных традиций (ПК-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 аспиранту необходимый объем теоретической подготовки для успешной работы после завершения обучения в аспирантуре, 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 и профессиональную музыку устной традиции. Развитие и совершенствование профессиональных навыков, связанных с усвоением теоретической информации, анализом, оценкой и интерпретацией образцов неакадемической 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 аспирант 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 аспирант 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 аспирант 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)	Обще е кол- во часов	Кол-во часов контактной работы		Кол-во часов самост оитель ной работы аспира нтов
			лекцио нные	индив идуаль ные	
1.	Современные исследования традиционной музыкальной культуры народов	22	4		18
2.	Проблемы бытования традиционной музыки в современной Евразии	26	8		18
3.	Проблемы современного бытования традиционной музыки в Северной и Латинской Америке	24	6		18

ИТОГО	72	18	54
-------	----	----	----

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В процессе освоения курса предполагаются доклады аспирантов по каждому из пройденных разделов. Итоговый контроль проходит в виде зачета.

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. Дубровская М.Ю. К методологии исследования традиционной музыкальной культуры в аспекте религиозного синкретизма // Вестник музыкальной науки. – 2013. - № 1. – С. 17-23.
3. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 4. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2010.
4. Россия в многообразии цивилизаций [Текст] / под. ред. Н.П. Шмелёва ; Ин-т Европы РАН. - М. : Весь Мир, 2011. - 896 с. - (Старый Свет - новые времена).
5. Россия в диалоге культур [Текст] / отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. - М. : Наука, 2010. - 432 с.
6. 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.

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 / С.П. Галицкая, А.Ю. Плахова ; Новосибирская гос. консерватория (акад.) им. М.И. Глинки. - М. : Academia, 2013. - 318 с.
4. Давлатова С. Д. Роль музыки в суфийских обрядах России // Вестник музыкальной науки. – 2013. - № 2. – С.103-108.
5. Дайнеко Т. В. Зимние календарные песни белорусов Сибири и Дальнего Востока: проблемы изучения России // Вестник музыкальной науки – 2013. - № 2. – С.55-60.
6. Дубровская М. Ю. 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).
7. Ермакова (Потапова) Н. Д. Исполнительские традиции Хора певчих старообрядческих приходов Сибири России // Вестник музыкальной науки – 2013. - № 2. – С. 88-93.
8. Жалеева Р. Р., Панкина Е. В.. Провансальские влияния в испано-португальской кантиге // Вестник музыкальной науки. – 2013.- № 3. – С. 32-
9. Индустрия джаза в Америке / К. Мошков. - СПб.; М.; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2008. - 510 с. : ил.
10. 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.
11. Кондратьев М. Г. В. А. Мошков: у истоков музыкальной фольклористики неславянских народов России // Вестник музыкальной науки – 2013. - № 2. - С.49-54.
12. 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.
13. 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.
14. Леонова Н. В. 40 лет спустя... Из истории экспедиционного проекта «По сибирскому тракту» России // Вестник музыкальной науки. – 2013. - № 2. – С. 68-73.
15. 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.
16. Монгуш А. Д.-Б. К вопросам ладовой функциональности тувинских народных песен России // Вестник музыкальной науки. – 2013. - № 2. - С. 61-67.
17. 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.
18. Мурашова Н. С. Вклад старообрядцев в сохранение и развитие духовного стиха России // Вестник музыкальной науки. – 2013. - № 2. – С. 80-87.
19. Панкина Е. В., Сараева С. В. Полифония песен миннезингеров // Вестник музыкальной науки. - 2013. - № 2. – С.12-18.
20. Пичугин П. А. Аргентинское танго [Текст] / П.А. Пичугин ; Ин-т Латин. Америки ; РАН. - М. : Музыка, 2010. - 262 с. : ил. , нот.
21. Пыльнева Л. Л. «Диалог» как фактор развития сибирского музыкального искусства: к проблеме тождества и различия культур // Вестник музыкальной науки. – 2015. - № 8. – С.73-80.
23. Решетова Н. М., Робустова Л. П. Кукольные театры Сибири: музыкально-краеведческий экскурс // Вестник музыкальной науки. - 2014. - №7. – С.93-100.

24. Сыченко Г.Б. Специфика передачи устно-профессиональных традиций у тюрков Южной Сибири // Актуальные проблемы музыковедения. Новосибирск, 2009. С. 130-141.
26. Тюваев И. Б. Некоторые аспекты стиля вокальных жанров ранней музыки и современная исполнительская практика // Вестник музыкальной науки. – 2014. - № 6. – С. 97-102.
28. Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального профессионализма. М., 1983.
29. 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.
30. Шульц И. Р., Ярыгин А. В. Колокола Музея колокольного звона Сибирского центра колокольного искусства России // Вестник музыкальной науки. – 2013. - № 2. – С.94-102.

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).
4. Видеозаписи концертов японской и китайской музыки в Большом зале 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 аспирантов

В процессе обучения аспирантам 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.

Аспиранты 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 аспирант должен:

- теоретически освоить основные положения современного музыкознания, 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

Специализированные учебные аудитории с компьютером с выходом в интернет и оборудованием для просмотра на экране видеоматериалов.