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 НАРОДОВ МИРА

Специальности
53.05.05 Музыковедение
Квалификация: «Музыковед. Преподаватель»

53.05.06 Композиция
Квалификация: «Композитор. Преподаватель»

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» июня 2021 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальностям
53.05.05 Музыковедение
53.05.06 Композиция

Авторы-составители: доктор искусствоведения, профессор М.Ю. Дубровская, кандидат искусствоведения, профессор Н.В. Леонова

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент Н.М. Кондратьева

I. Организационно-методический раздел

Программа дисциплины «Традиционная музыка народов мира» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция, с учетом учебных планов НГК по этим специальностям, локальных нормативных актов.

Данная программа является авторской и не имеет прямых аналогов в отечественной музыкально-педагогической практике. В её основу положены результаты наблюдений и изысканий, полученные в ходе многолетних исследований культурологических, теоретических и исторических проблем традиционной музыки; программа курса «Традиционная музыка народов мира», составленная доктором искусствоведения, профессором С.П. Галицкой (2015 г.); программа факультативного курса «Музыкальная культура Японии», составленная доктором искусствоведения, профессором М.Ю. Дубровской (2015 г.): программа «Традиционная музыка народов Европы», составленная кандидатом искусствоведения, профессором Н.В. Леоновой (2013).

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин основной части Блока Б.1. «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 41 час, контроль – 1 час, время изучения – два семестра: III и IV. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса – расширение представлений студентов о сущности, структуре, социальной функции традиционной музыкальной культуры как в глобальном масштабе, так и в приложении к различным регионам и некоторым конкретным странам Запада и Востока, формирование представлений о месте как западной, так и восточной традиционной музыки в единой системе мировой музыкальной культуры, знакомство с содержательным, интонационным и структурным обликом региональных стилей и разновидностей традиционной музыки.

В *задачи* дисциплины входит изложение общетеоретических представлений о специфике и структуре традиционной культуры в сравнении с композиторской, знакомство с основными жанрами и формами традиционного искусства европейских стран, мусульманского мира, в том числе, стран Центральной Азии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Южной Азии, в том числе, Индии, Восточной и Юго-Восточной Азии, в том числе, Вьетнама, Китая, Японии, аборигенных народов Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании, изучение специальной литературы, обогащение слухового опыта и расширение профессионального кругозора студентов за счет прослушивания аудиозаписей образцов традиционной музыки разных народов мира; формирование профессиональной терминолексики, навыков критического, стилевого и контекстного анализа музыкальных произведений различных эпох, самостоятельной работы с музыковедческой литературой в процессе обучения.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина является одногодичным курсом, единственным в учебном процессе, который знакомит музыкальных педагогов с разнообразными проявлениями традиционного музыкального мышления, создавшего шедевры древней и средневековой музыкальной культуры стран Европы и Востока, интерес к которым особенно характерен для мировой композиторской культуры XX-XXI веков. Соответствующие знания и умения обобщаются и актуализируются в процессе изучения культурологических основ традиционной музыки и формирования навыков её историко-теоретического анализа. Как следствие, данная дисциплина тесно связана с другими теоретическими и историческими дисциплинами общепрофессионального цикла, в том числе, элективными (такими как Традиционная

музыка в современном мире, Традиционная культура в современном мире), а также Музыкальный фольклор, История музыки, Анализ музыкальной формы, Гармония, Теория музыки, кроме того, с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла (История, Философия, Эстетика, Музыка в синтезе искусств). Данная дисциплина позволяет увидеть источниковую базу музыкальных явлений в широком культурно-историческом и национально-стилевом контексте, в их эволюции.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, определяющихся тем, что студент обладает:

УК-5 (53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция) – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Знать:

— различные исторические типы культур;

— механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;

— адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;

— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

Владеть:

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

ОПК-1 (53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция) – Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (для специальности 53.05.05 Музыковедение) / Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики (для специальности 53.05.06 Композиция).

Знать:

— основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

— теорию и историю гармонии от средневековья до современности;

— основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;

— основные типы форм классической и современной музыки;

— тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

— основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;

— композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

— анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

— анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;

— выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;

— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:
— навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
— профессиональной терминологией;
— навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ПКО-2 (53.05.05 Музыковедение) – Способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.

Знать:
— общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;

Уметь:
— выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;

Владеть:
— методами исследования в области музыки и других видов искусств;
— навыками критического осмысления музыкального искусства.

ПКО-4 (53.05.05 Музыковедение) – Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения.

Знать:
— исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:
— рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:
— методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры;
— основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в виде лекций с отдельными элементами практической работы. Лекционный компонент нацелен на освоение нового культуролого-теоретического материала, прослушивание образцов с последующим обзорным анализом и обсуждением, а также дискуссии по различным вопросам традиционной культуры, притом не обязательно только музыкальной.

В структуре курса ключевыми являются темы, посвящённые феномену традиционализма, тесно сопряжённому с явлением канона, которые порождает необходимость импровизации; оба ориентированы на фундаментальный для традиционной музыки принцип вариантности, функционирующий как в горизонтальной, так и вертикальной сферах различных масштабных уровней. Именно на обозначенной базе полезно осуществлять регулярные сравнения традиционной музыкальной культуры различной цивилизационной, региональной, этнической принадлежности.

В процессе освоения комплекса параметров традиционной музыки необходимо учитывать, как их универсальный характер, так и наличие цивилизационной, региональной и этнической специфики. Последняя в значительной степени отражена в терминологическом аппарате. Особенно большое значение имеет воспитание навыков слухового восприятия и последующего слухового же анализа традиционной музыки.

Необходимо подчеркнуть, что выделенные в Содержании курса разделы, обозначающие основные направления работы в рамках данной дисциплины, лишь отчасти отражают последовательность и объём освоения составляющих её дидактических единиц. В соответствии с индивидуальными педагогическими методами и творческими установками порядок и «наклонение» в подаче материала, порядок изучения тем может варьироваться.

Краткие методические указания. Основные направления занятий отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов, посвященных изучению различных теоретических аспектов предмета и, далее, конкретизации полученных знаний в контексте

крупнейших музыкальных цивилизаций Востока и Запада. Разделы данного курса читают разные лекторы (Дубровская М.Ю. – теоретические аспекты ТМНМ и внеевропейская традиционная музыка, 3-й семестр; Леонова Н.В.– традиционная музыка Европы, 4-й семестр). Занятия проходят в лекционной и лекционно-практической форме. В содержании курса нашли отражение личные разработки авторов, а также разработки доктора искусствоведения, профессора С.П. Галицкой.

II. Содержание курса
Требования к минимуму содержания по дисциплине
(основные дидактические единицы)

Обретение обучающимися комплексного целостного представления о сущностных аспектах традиционной музыки независимо от цивилизационной, региональной, этнической принадлежности. Выявление её закономерностей жанрового, типологического, интонационного и т.п. порядка. Формирование навыков исследовательского подхода к системе традиционной музыки в целом, а также к её различным разновидностям и аспектам.

Высокая художественная ценность внеевропейской традиционной музыкальной культуры, ее влияние на становление национальных композиторских школ Востока и Запада; типология традиционной музыкальной культуры, история формирования, жанровый состав и стилевые характеристики традиционной музыки народов Востока, начальные навыки анализа традиционной внеевропейской музыки и ее воплощения в композиторском творчестве.

Высокая художественная ценность европейской традиционной музыкальной культуры, ее влияние на становление национальных композиторских школ Европы; типология традиционной музыкальной культуры, история формирования, жанровый состав и стилевое своеобразие традиционной музыки отдельных европейских народов; начальные навыки анализа традиционной музыки народов Европы и ее воплощения в композиторском творчестве.

Основные разделы курса

РАЗДЕЛ I
ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Тема 1. Цели, задачи, структура курса

Курс «Традиционная музыка народов мира» как органичная составляющая комплекса этномузыковедческих дисциплин. О значимости курса в общеобразовательном и специальном планах. Направленность курса – выявление инвариантных аспектов в структуре традиционной музыки. Значение проблематики, связанной с традиционной культурой, в контексте современного гуманитарного знания. Музыкальная культурология и вопросы традиционного музыкального искусства. Объект, предмет и перспективы этномузыкознания, музыкального востоковедения. Культурологическая направленность курса. Теоретические, исторические аспекты курса. Информация о структуре курса и формах отчётности (дифференцированный зачёт). Самостоятельные занятия подразумевают знакомство с научной и методической литературой, подготовку выступлений (докладов) на занятиях или рефератов по одной из предоставленных педагогом тем на выбор.

Тема 2. Традиционные общества: сущность, общая характеристика

Вопросы номинации в общественной и зарубежной литературе. Историко-типологические классово-формационные подходы, региональные корреляции, конфессиональные характеристики.

Традиционализм как фундаментальная инвариантная черта традиционных обществ. О формах хранения и передачи традиционных ценностей.

О социальной структуре традиционных обществ. Разнообразие вариантов. Личность в традиционных обществах: основные ценностные критерии.

Традиционные общества и исторический процесс. Неравномерность историко-социального развития обществ в глобальном масштабе. Вариантность процесса. Специфические аспекты мирового социально-исторического развития на современном этапе. Сохранение традиционалистских пережитков в нетрадиционных обществах (введение в проблему).

В результате прослушивания лекционного материала необходимо усвоить мысль о сущности традиционализма и специфике его проявления на разных исторических этапах, а также о ведущих аспектах взаимодействия традиционного и нетрадиционного начал.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. раздел «Литература», темы 2 – 5.

Тема 3. Менталитет традиционных обществ

Менталитет: сущность, определение. Религиозная (сакральная) основа менталитета традиционных обществ. Взаимодействие «сакрального – профанного» как его сущность. Аксиологические аспекты обозначенного бинома.

Принципы связи между сакральным и профанным в традиционных обществах (доктрина всеобщих соответствий). Явление «фундаментальных реальностей».

Символизация как знаковый способ реализации доктрины всеобщих соответствий. Направленность символизирующего процесса в традиционном мышлении в сторону «фундаментальных реальностей». Тотальность и «многокодовость» символической интерпретации сущего в сознании «традиционного» человека. Принципиальная бесконечность рядов культурных символов в рамках доктрины всеобщих соответствий.

Бинарность и её структурирующая функция в традиционном менталитете. Триадные, тетрадные и др. структуры. Их соотношение с бинарностью.

Традиционный менталитет и темпоральность. Время в контексте оппозиции «сакральное – профанное». Вечность как ведущий темпоральный атрибут сакрального времени (simul totum по Фоме Аквинскому).

Генерализация как ведущий принцип мышления традиционного человека. Генерализация и каноничность.

Традиционный менталитет в исторических аспектах.

В результате прослушивания лекционного материала студентам необходимо понять и усвоить сущность основополагающих характеристик традиционного менталитета, уметь с этой точки зрения показать особенности их функционирования на различных исторических этапах. Следует также усвоить некоторый набор терминов, сопряжённых с менталитетом традиционных обществ.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. раздел «Литература», темы 2 – 5.

Тема 4. Традиционная музыкальная культура: вопросы структуры

Культура как система. Проблема и варианты определений. Многозначность понятия. Проблемы типологизации. Структура культуры: общие вопросы.

Музыкальная культура – общесистемный подход.

Ядро системы музыкальной культуры: триада создание – воспроизведение (исполнение) – восприятие музыкально-художественных ценностей.

Традиционная музыкальная культура: её положение в общей системе музыкальной культуры. Синхронический и диахронический аспекты. Проблема Восток – Запад.

Общая характеристика ядра и периферии традиционной музыкальной культуры (в сравнении с композиторской (нетрадиционной). Фольклоризм и «концертизация» (термин условный) как современные проявления эволюции в развитии традиционной музыкальной культуры в различных типах обществ.

Типология традиционной музыкальной культуры. Общее состояние проблемы. Функциональная и жанровая сегментация традиционной музыкальной культуры. Имманентная сложность проблемы. Дифференциация традиционной музыкальной культуры на две ветви: фольклор (непрофессиональная традиционная музыкальная культура) и так называемую «профессиональную музыку устной традиции» – ПМУТ (Ф.М. Кароматов). Условность понятия: специфика традиционных нотаций.

Фольклор: к проблеме сущности. Характеристика ядерной триады в системе фольклора. Принципы жанровой сегментации фольклора: имманентная сложность проблемы. Общие вопросы.

Профессиональная музыка устной традиции. Условность обозначения (фольклор – «стихийный профессионализм» по И.В. Мациевскому). Общее состояние проблемы, её чрезвычайная актуальность. Вопросы терминологии. Специфика функционирования ядерной триады: распад его синкретического (как в фольклоре) единства. Специфика жанровой сегментации. Региональное и локальное своеобразие профессиональной музыки устной традиции. Музыкальные трактаты как часть профессиональной музыкальной культуры устной традиции.

Проблемы письменной фиксации и авторства в различных сферах профессиональной музыки устной традиции (в сравнении с фольклором). Неоднозначность проявлений.

В результате прослушивания лекционного материала, кроме общей характеристики традиционной музыкальной культуры, необходимо твёрдо усвоить принципы её типологической дифференциации на фольклор и профессиональную музыку «устной традиции». Желательна предварительная характеристика профессиональной музыки устной традиции различных регионов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. раздел «Литература», темы 2 – 5.

Тема 5. Традиционная музыкальная культура: внутренние свойства

Общее состояние проблемы («Исключительно трудный вопрос» – Н. Руве).

Каноничность как основополагающее фундаментальное свойство традиционной музыкальной культуры в целом (непрофессиональной музыки устной традиции и профессиональной музыки устной традиции). Вопросы терминологии (множественность названий). Каноничность как воплощение традиционализма в сфере художественного творчества. Канон как музыкально-художественная категория. Определение канона, варианты приложения понятия. Канон как чрезвычайно сложная система. Иерархичность и полифункциональность канона. Канон как явление идеального ряда (в контексте оппозиций «парадигма – синтагма», «язык – речь» и т.п.). Канон в связи с содержанием традиционной музыки (внутренний аспект канона). Теснейшая связь канонического содержания с традиционным менталитетом. Каноническое содержание в контексте доктрины всеобщих соответствий, генерализации, направленность на «фундаментальные реальности». Эзотерический и экзотерический аспекты традиционного музыкального содержания. Особенно в профессиональной музыке устной традиции. Эстетика пребывания» (А. Милка) как генерализующая тенденция содержания традиционной музыки. Изучение канонического содержания как самостоятельная проблема.

Структурный план канона. Пути и методы его изучения. Канон и импровизация. Общее состояние проблемы. Содержание и объём понятия «импровизация». Соотношение канона и импровизации как некие парадигматические и синтаксические аспекты целого. Амбивалентность отношений стабильного и мобильного в системе «канон – импровизация».

Вариантность как фундаментальный принцип функционирования традиционной музыки (непрофессиональной музыки устной традиции и профессиональной музыки устной традиции). Устность и вариантность как взаимообусловленные стороны. Вариантность как непременное условие живой информативности и длительности жизни традиционных музыкальных произведений.

Диффузность в качестве имманентного свойства традиционного музыкального творчества. Диффузность внешних и внутренних связей традиционной музыкальной культуры на всех масштабных уровнях и во всех аспектах. Диффузная сущность терминологии, функционирующей в системе традиционной музыкальной культуры.

Основополагающая роль вокального и/или вокально-инструментального начала в традиционной музыке в целом; предполагаемые причины этого явления. Сравнительная подчинённость (вторичность) инструментальной музыки в традиционной музыкальной культуре в целом.

В результате прослушивания лекционного материала студентам необходимо уяснить себе сущность таких явлений как канон и импровизация, взятых в тесной связи с принципом вариантности и диффузности. Необходимо также иметь представления о сущности и причинах преобладания вокального и подчинённости инструментального начал.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. раздел «Литература», темы 2 – 5.

Тема № 6. Традиционная музыка в культуре христианских стран Евразии

Введение в проблематику. Вопросы истории изучения.

Конфессиональные и культурные аспекты католической, православной и протестантской традиционной музыкальной культуры. Сущностные черты христианства. Христианское богослужение и роль музыки в нём. Культовая христианская музыка как профессиональный феномен. Вопросы письменной фиксации. О соотношении устного и письменного начал. Научная рефлексия.

Грегорианский хорал – традиционное литургическое пение римско-католической церкви. Общая характеристика в руслах каноничности, диффузности, принципа вариантности и т.п. Вопросы взаимодействия профессионального и фольклорного начал.

Основы структурной организации грегорианского хорала – культурологический, теоретический и исторический аспекты. Исторические и современные проблемы изучения.

Знаменный распев – основной вид древнерусского церковного пения. Вопросы истории, конфессиональный, эстетико-художественный аспекты, способы бытования, хранения, передачи. Знаменный распев и фольклор. Знаменный распев в сфере старообрядчества.

Проблемы структуры (в различных планах).

Проблемы изучения знаменного распева в XIX – XXI вв.

Менестрельное западноевропейское искусство в контексте традиционной средневековой культуры. Менестрельное искусство как светский профессиональный феномен. Региональные разновидности, исторические вопросы. Соотношение устного и письменного начал. Вопросы авторства и эвристики, жанровые параметры. Исследование менестрельной культуры за рубежом и в России. Основные современные тенденции.

Фольклор в контексте традиционной музыкальной культуры христианских европейских стран (история и современность).

В результате прослушивания лекционного материала студентам необходимо усвоить ряд сведений о традиционной музыкальной культуре христианских стран Европы, что существенно облегчается фактором предварительного знакомства с историей музыкальной культуры стран Европы и России (в контексте соответствующих учебных курсов). Однако настоящая дисциплина делает концептуальный акцент на взаимодействии двух ветвей традиционной музыки в странах Европы в самом общем плане, причём на

первый план выдвигается профессиональная музыка «устной традиции» в её богослужебных и основных светских жанрах. Целесообразно эти жанры также иметь в виду в контекстах принципов письменной фиксации, способов обучения исполнителей, авторства, научной рефлексии и т.п.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. «Литература», тема 6.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— различные исторические типы культур;

— механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;

— адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;

— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

Владеть:

— навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

— профессиональной терминологией.

53.05.05 Музыковедение

Знать:

— общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;

— исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:

— выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;

Владеть:

— методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры;

— основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

РАЗДЕЛ II.
ТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ АЗИИ

Тема 7. Традиционная музыка коренных народов Крыма (на материале караимского традиционного наследия)

Введение в проблематику. Вопросы исторического и этнокультурного заселения Крымского полуострова. Коренные народы Крыма: греки, караимы, крымские татары, крымчаки. Проблемы изучения: неравноценность исследованности традиционного музыкального наследия данных народов.

Крымские караимы: малочисленность и современные проблемы самоидентификации. Уникальные особенности данной культурной традиции: древнее сакральное достояние караимизма (свитки Торы), воплотившееся в литургических и паралитургических песнопениях и тюркский язык кыпчакской группы в песенном фольклоре.

Судьбы традиционного музыкального наследия крымских караимов: относительная сохранность литургических и паралитургических песнопений в сравнении с редуцированной угасающей традицией жанров песенного фольклора. Малоизученность песенного фольклора крымских караимов. Жанрово-стилевые особенности.

В результате прослушивания лекционного материала студентам необходимо уяснить степень неоднозначности и кризисности бытования уникальных видов и жанров традиционной музыки коренных народов Крыма, в частности, крымских караимов, нуждающейся в изучении и сохранении.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. раздел Литература, тема 6.

Тема 8. Традиционная музыка мусульманского мира

Мусульманская культура как исторический феномен. Целостность и системность исламской культуры в контексте множественности и единства.

Ислам как мировая религия. Общая характеристика. Коран как священная книга мусульман, его теологическая, конфессиональная, культурная роль. Сунна, хадисы и другие религиозные книги. Арабский язык в системе мусульманских культурных ценностей. Мусульманское богослужение и музыка (предварительные данные).

Суфизм – мистико-аскетическое течение в исламе – как конфессиональное и культурное явление. Теория и практика суфизма. Влияние суфизма на художественное творчество. Суфизм и музыка: неоднозначность проблемы (предварительные замечания).

Общая характеристика основных регионов мусульманской культуры. Культурно-региональная, страновая, этническая, локальная вариантность и исторический процесс.
Искусство мусульманского мира как система. Художественное творчество и ислам. Искусство европейского генезиса и его место в культуре ислама.

Музыкальное творчество в системе мусульманской культуры. Общая типологическая характеристика. Устность как форма создания, хранения и передачи музыкальных ценностей.

Жанровая и типологическая ситуация: общие вопросы. Фольклор и профессиональная музыка устной традиции.

Богослужебная музыка мусульман. Специфика, жанровая дифференциация. Таджвид и его место в мусульманской богослужебной музыкальной культуре. Вопросы истории и теории.

Музыка в суфийских ритуалах. Сама и зикр как явления и идеи. Региональная вариантность.

Светские (внебогослужебные) разновидности мусульманской музыкальной культуры. Преобладание вокальных и вокально-инструментальных жанров как проявление общих закономерностей традиционной музыкальной культуры.

Функции и формы бытования профессиональной музыки устной традиции у исламских народов (меджлисы, айтысы, придворные церемониалы и т.п.). Региональная, этно-национальная, функциональная, видовая и интонационная вариантность.

Макамат (мугамат, макомат, нубат, мукамат, дастгях и др.) – ведущий жанр профессиональной музыки устной традиции в странах мусульманского Востока. Общая характеристика. К истории и эволюции жанра. Общие принципы организации (в самых различных аспектах). Макамат как феномен канонического творчества. Инвариантные и вариантные начала. Импровизационность и макамат. Терминологические проблемы.

Внемакамные виды и формы профессиональной музыки устной традиции высокой традиции в контексте исламской музыкальной культуры. Ведущие жанры, их интонационно-композиционная структура.

«Вертикализация» в организации звукового пространства в мусульманской традиционной музыке как отражение некоторых ментальных аспектов исламского сознания (в контексте оппозиции «батин-захир» – «скрытое явленное»). Аудж (авдж, вадж) как кульминационная зона музыкальной формы, её соотнесение с исламской образно-ментальной категорией «мир'адж».

Влияние суфизма на светское профессиональное музыкальное творчество. Сама' и профессиональная музыка устной традиции. Роль суфийских завий в сохранении и передаче традиционного профессионально-музыкального наследия.

Музыкальная наука в системе мусульманской традиционной музыкальной культуры. Общие тенденции её (науки) развития. Ибн-Сина, Фараби, Урмави, Джами и их трактаты. Система абджад. Музыковедение в мусульманских странах на современном этапе.

В результате прослушивания лекционного материала студентам необходимо усвоить ряд данных, связанных с историей, культурой (в том числе религиозной), традиционной музыкой стран исламского мира. Разумеется, эти сведения носят заведомо обзорный характер, и студенты должны это знать. Основное здесь – богослужебная музыка, а также музыкальная культура светская – макамат.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. «Литература», тема 7.

Тема 9. Традиционная музыка Индии

Индия – субконтинент, страна, культурный регион. Вопросы истории. Исламский фактор. Кастовая система – социальная роль, исторический аспект.

Религиозная картина в Индии на различных исторических этапах. Брахманизм, эпоха Вед, буддизм, индуизм. Их сущностные черты. Ислам в Индии: специфика функционирования. Движение бхакти. Культурная значимость религий.

Индийская художественная культура как система. Вопросы истории, специфики. Санскрит, его культурно-историческая роль. Индийский эпос, его особая культурная роль. Культурное (художественное в том числе) взаимодействие Хиндустана и Карнатака.

Музыкальна культура Индии как система. Её специфика в диахроническом и синхроническом планах. Историческая непрерывность и «чистота» музыкально-культурной традиции. Мусульманские музыкальные влияния в эпоху средневековья. Принцип единства и множественности в контексте диффузности.

Место музыки в системе индийской культуры. Музыка в свете религиозно-философских представлений о Нада-Брахмане. Мифологическая, религиозная, эстетико-философская интеграция музыкального искусства. Концепция музыкального звука как некоего начала мира. Сангита как диффузное явление. Свара и шрути, их взаимоопределяемость. Категории раса и бхава. Сангита, свара, шрути, раса, бхава как эстетические феномены. Основополагающая роль вокального интонирования.

Ригведа и Самаведа как памятники музыкальной культуры. Ридж и Саман – типы ведической интонационности. Принципы письменной нотации.

Рага – ведущий вид индийской профессиональной музыки устной традиции высокой (классической) традиции. Вопросы истории и культурологи. Рага в контексте доктрины всеобщих соответствий. Медитация – соучастие – сопереживание – сотворчество как условие полноценного восприятия раги.

Рага как собственно музыкальное явление. Многоплановость трактовки термина. Звуковысотный, композиционный и ритмический аспекты раги. «Украшенность» звуков (гамака, аламкара) – необходимое условие интонирования раги. Роль бурдона.

Рага в контексте проблем «монодия», «канон-импровизация», «принцип вариантности».

Традиции исполнения раги. Исполнительские составы. Региональная и стилистико-исполнительская вариантность в диахроническом и синхроническом планах. Феномен дхарана. Садхана. Рага и макам – сравнительный план.

Традиции обучения в индийской музыкальной культуре (гуру-шишья парампара).

Традиционная музыкальная наука в Индии. Исторический аспект. О содержании шастр. Специфика музыкальной терминологии в контексте диффузности.

Современные проблемы музыкальной индологии.

В ходе прослушивания лекционного материала студенты должны понимать, что он (материал) носит сугубо обзорный характер и не претендует на исчерпывающее освещение вопросов. В первую очередь необходимо усвоить адекватные представления о древности, непрерывности и чрезвычайно высоком уровне индийской традиционной музыки с её жанровым, интонационным и содержательном многообразии. Необходимо также иметь вполне ясные представления о раге – ведущем жанре индийской профессиональной музыки устной традиции.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. «Литература», тема 8.

Тема 10. Традиционная музыка народов Восточной и Юго-Восточной Азии

Формирование региона как культурного единства. Этнический аспект. Китай как историко-культурный фундамент региона. Исторические процессы. Культурные влияния.

Религиозная картина в регионе. Конфуцианство. Буддизм и его разновидности. Автохтонные религиозные системы. Взаимодействие религий. Проникновение христианства и ислама. Влияние религий на культурные процессы.

Общая характеристика художественной культуры региона. Влияние Китая на различных исторических этапах, его роль в формировании культуры стран региона. Конфессиональная и придворная среда как субъект восприятия китайских влияний. Значение индийских воздействий.

Китай. Вопросы истории. Даосизм и музыкальная культура. «Шицзин» как памятник музыкально-поэтической культуры. Влияние конфуцианства на культурно-художественные процессы. Музыка и конфуцианство. Юэ – сущностные черты. Конфуцианская интерпретация музыкального искусства. Административное управление музыкальной культурой.

Принципы дифференциации музыкальной культуры. Придворные жанры высокой традиции. Я-юэ, су-юэ, военная музыка и др. Инструментальные жанры. Роль оркестров. Театральные жанры. Их формирование. Региональные и локальные варианты. Пекинская опера.

Китайская традиционная музыкальная наука.

О структуре китайской традиционной музыки. Ладовая основа: пентатоника, гептатоника. Система люй-люй. Звуковысотный аспект в свете доктрины всеобщих соответствий.

Региональные структурно-стилистические традиции (Северный и Южный Китай).

Япония. Общая характеристика традиционной культуры. О взаимодействии с Китаем: историко-культурные аспекты. Внутренняя структура музыкальной культуры (жанровые параметры). Значение вокального начала.

Гагаку – придворный церемониальный жанр. Исторические черты формирования и развития. Функциональный аспект, общий интонационный облик. Процессы японизации. Вагаку. Современное состояние.

Театральные жанры. Искусство Но. Генетическая связь Но с синтетической какура, буддийской гигаку. Музыкальные элементы Но. Кабуки, Дзерури, Бунгаку: роль музыкального начала в них.

Традиции инструментального исполнительства. Исполнительство на кото, сямисене, биве. Историческая эволюция инструментального исполнительства. Его культурная роль на современном этапе.

Традиционная музыкальная наука в Японии. Связь с китайскими источниками. Место традиционной культуры (в том числе музыкальной) в общей системе японской культуры на современном этапе. Специфика современной музыкальной культуры в Японии.

Вьетнам. Корея. Общая характеристика традиционной музыкальной культуры в контексте историко-региональной проблематики. Жанровая структура: общие черты. Региональная и локальная вариантность.

Современные проблемы изучения традиционной музыкальной культуры стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Отечественная наука в обозначенном контексте.

В результате прослушивания лекционного материала студенты должны получить самые общие сведения об истории и культуре (прежде всего музыкальной) некоторых стран региона. Имеется в виду особый акцент на её жанровый состав и звуковысотный аспект.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. «Литература», тема 9.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— различные исторические типы культур;

— механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

— анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

— анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;

— выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;

— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

— навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

— профессиональной терминологией;

— навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

53.05.05 Музыковедение

Знать:

— общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;

— исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:

— выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;

— рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:

— методами исследования в области музыки и других видов искусств;

— навыками критического осмысления музыкального искусства.

— основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

РАЗДЕЛ III.
ТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ АФРИКИ

Тема 11. Традиционная музыкальная культура народов Северной Африки

Музыкальная культура Северной, Западной, Восточной, Центральной и Южной Африки. Основные очаги возникновения музыкальных традиций. Воздействие и роль арабской музыки на музыкальную культуру Северной и Восточной Африки.

Арабо-андалузское пение в алжирской музыкальной культуре: этапы становления и развития. Три этапа становления и развития арабо-андалузской музыки и становление Арабского Халифата. Два периода: доисламский (бедуинский) – до VII века н. э. и исламский – с VII века (622 г.) до начала IX века. Период джахилии – кристаллизация основного круга интонационных формул, ладо-интонационных формул, ладо-ритмических структур, формируется состав инструментария. *Асват* – напеваемые поэмы. Импровизационность и виртуозность доисламского пения и его стили. Практика исполнительства *кийян* – профессиональными певицами. Традиционная система профессионального обучения – учитель-ученик. Появление новых жанров в исламский период – аль-Таджуид (искусство речитации Корана нараспев).

Арабская музыка как наука. Открытие первых профессиональных учебных заведений, для подготовки профессиональных певцов (школа в Медине, школа в Мекке). Юнис аль-Катиб – систематизация систематизация арабской музыки. Проблемы сольного исполнительства, ансамблевой игры в трудах арабских ученых. Музыкальные центры – дворцы халифов аль-Махди и Гаруна аль-Рашида как своеобразные первые «консерватории».

Второй этап (IX-XII) – зарождение и утверждение нового стилевого направления в мавританской Испании. Страны Магриба. Соединение двух культур – арабской и европейской, развитие светских жанров, создание теоретической базы арабо-андалузской музыки. Зирьяб аль-Мугани – поэт, певец, композитор, теоретик, Ибн Баджа (Авемпас) – певец, виртуоз-лютнист и теоретик, Мухаммед бен Хайра – композитор и др. Возникновение жанров: *мувашшах* (опоясывающий), *заджал* (мелодий). Разработка обучения арабо-андалузскому пению, разработанная Зирьябом аль-Мугани.

Третий этап (с XIII века) – центр развития арабо-андалузского пения смещается в Магриб. Три периода: первый (XIII-XV) – исход арабов из Пиренейского полуострова и распространение арабо-андалузского пения на территорию современного Алжира, формирование различных стилевых разновидностей; второй (с XVI – до рубежа XIX-XX) – провинции Османской империи, турецкое влияние на музыкальную культуру региона, французские колонии. Роль религиозных братств. Музыка Северной (арабской) Африки в настоящее время.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу.

Тема 12. Музыкальная культура стран Магриба

Музыка Алжира как соединение разнонациональных музыкальных традиций. Характеристика алжирской музыки: одноголосие, ладовая основа, ритмическое многообразие, преобладание вокальных жанров. Инструментарий: гасба, гайта, бендир, тбил и др. бытование музыкальных традиций в различных этнических группах Алжира. Жанр *нуба* – ряд отрывков, исполняемых в одной музыкальной манере. Разнообразие воплощения жанра и связь с турецко-иранскими мугамами. Строение нубы: увертюра (таушийа), прелюдия (стихбар), пять разделов-частей (ритмические вариации на один мотив). Бытование нубы в современном мире. Другие жанры и стили народной

профессиональной и непрофессиональной музыки Алжира – айай, раи.

Музыкальная культура Марокко – результат взаимных влияний культур берберов и арабов. Берберы, регионы из проживания, тематика народного музыкального искусства. Жанры музыки берберов: ахиду, ахуах, тамавайт, арабские ала и сама. Инструментарий берберов. *Дикр* – религиозная музыка. Музыка туарегов. Музыка *Гнауа*.

Музыка Египта. Коптская музыка.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу.

Тема 13. Традиционная музыка народов Тропической Африки

Общие сведения о регионах. Субрегиональная дифференциация (Восточная, Западная и Южная Африка). Этническая, языковая, страновая, социальная, цивилизационная картина. Религиозная ситуация. Автохтонные культуры, их взаимодействие, активные влияния ислама и христианства. Ассимиляция исламских и христианских воздействий местными традициями. Цивилизация суахили в обозначенном контексте. Влияние современной массовой культуры на характер культурных (в том числе музыкальных) процессов в регионе.

Традиционная африканская музыка как элемент магически-ритуального, словесно-поэтического, танцевально-мимического театрализованного комплекса. Его синкретические черты. Канонический аспект.

Многообразие региональных, субрегиональных, локальных разновидностей музыкальной жизни этносов и государств Тропической Африки, её зависимость от социальной организованности этносов. Придворные (высокие, профессиональные) и фольклорные (низкие, непрофессиональные) жанры и их функционирование у различных этносов на различных исторических этапах. Ритуальные жанры. Жанры исламского генезиса, их трансформация.

Музыкальный инструментарий, его жанровая, социальная, содержательная «прикрепленность».

Уровень изученности музыкальной культуры народов Тропической Африки в зарубежном и отечественном музыкознании. Актуальные задачи отечественной музыкальной африканистики.

В результате прослушивания лекционного материала студенты получают самые общие сведения о традиционной музыке народов Тропической Африки. Важно иметь в виду чрезвычайную актуальность разработки соответствующей проблематики в отечественной музыкальной науке.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. «Литература», тема 12.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— различные исторические типы культур;

— механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

— анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

— анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;
— выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:
— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
— навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
— профессиональной терминологией;
— навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

53.05.05 Музыковедение

Знать:
— общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;
— исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:
— выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;
— рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:
— методами исследования в области музыки и других видов искусств;
— навыками критического осмысления музыкального искусства.
— основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

РАЗДЕЛ IV.
ТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ

Тема 14. Традиционная музыка народов Северной и Южной Америки

Особенности исторического и культурного развития народов Америки. Этническая и социальная картина Северной и Южной (доколумбовой) Америки. Обозначенные сферы после конкисты.

Три главных пласта традиционной культуры народов Америки: индейский, креольский, афроамериканский. Их общая характеристика, этномузыкальные составляющие, принципы взаимодействия.

Традиционная музыка индейцев. Общие замечания. Этническая, жанровая, интонационная характеристика. Организация музыкальной культуры майя, ацтеков и др. Интонационно-образная организация индейской музыки в контексте регионального и локального разнообразия. Музыкальный инструментарий, господство ударных и духовых инструментов.

Афро-американский культурно-музыкальный феномен. Духовные и светские жанровые разновидности. Спиричуэлс, блюз. Их значимость для формирования общеамериканских национальных традиций.

Степень изученности традиционной музыки американских народов в зарубежном и отечественном этномузыкознании. Актуальные задачи исследования.

В результате прослушивания лекционного материала студенты могут рассчитывать на получение самых общих сведений о традиционной музыкальной культуре народов Америки. Важно иметь в виду крайнюю необходимость активизации её исследования в России.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура,

декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. «Литература», тема 11.

Тема 15. Традиционные музыкальные культуры народов Австралии и Океании

История изучения. Россия и Австралия. Миклухо-Маклай и значение его экспедиционных исследований.

География и этнический состав региона. Культуры Новой Гвинеи, Меланезии и Микронезии. Культура и быт аборигенов Полинезии, Микронезии, Гвинеи.

Племена Австралии: антропологические особенности, быт, культура.

Маори. Жанры музыкальной культуры народов Австралии и Океании.

Ритуальные танцы как средство для усмирения духов. «Музыкальные» инструменты из подручных средств. Стиль музыкальной составляющей и культурный контекст танцев. Гавайские и маорийские танцы, танцы Западных архипелагов, Соломоновых островов. Аборигены в современном мире.

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. «Литература», тема 12.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— различные исторические типы культур;

— механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

— анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

— анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;

— выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;

— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

— навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

— профессиональной терминологией;

— навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

53.05.05 Музыковедение

Знать:

— общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;

— исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:

— выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;

— рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:
— методами исследования в области музыки и других видов искусств;
— навыками критического осмысления музыкального искусства.
— основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

РАЗДЕЛ V.
ТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ И КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СТРАН ВОСТОКА

Тема 16. Вопросы взаимодействия традиционной и композиторской музыкальных культур

Тенденции мирового социально-политического развития и традиционные культуры народов.

Интенсификация связей между цивилизациями, региональными, национальными, этническими культурами как фундаментальный фактор их развития на современном этапе.

Существование в современных обществах различных типов музыкальных культур (традиционной и композиторской) как основополагающий фактор культурной ситуации. Значение массовой культуры, её влияние на традиционную составляющую. Охранительные тенденции в разных регионах мира и их значимость.

О характере соотношений композиторской и традиционной культур. Направленность и типология влияний. Перспективы и результаты взаимодействий. Феномен «молодых национальных композиторских школ» (МНКШ – М. Н. Дрожжина). Национальная композиторские школы бывшего постсоветского пространства, стран Зарубежного Востока.

Научная рефлексия по поводу обозначенной проблемы (так называемой проблемы «композитор – фольклор»). Аспекты осмысления: концептуальный, эстетико-художественный, исторический, «технологический». Принципиальная необходимость дальнейшего углубления и расширения проблематики как отражение современной ситуации в музыкальной науке. Ближайшие наиболее актуальные задачи.

В результате ознакомления с лекционным материалом студентам необходимо убедиться в чрезвычайной актуальности проблемы «композитор – фольклор», требующей дальнейшего разворачивания во всех сферах – исторической, культурологической и т.д. Следует также получить адекватные представления об основных аспектах строения феномена «молодая национальная композиторская школа».

Практическая работа: прослушивание рекомендованных педагогом аудиозаписей.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к опросу. См. «Литература», тема 12.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:
— различные исторические типы культур;
— механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:
— адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
— анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

Владеть:
— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

— навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
— профессиональной терминологией;
— навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

53.05.05 Музыковедение:

Знать:
— исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:
— выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;
— рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:
— методами исследования в области музыки и других видов искусств;
— навыками критического осмысления музыкального искусства.
— методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры;
— основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

РАЗДЕЛ VI.
ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА НАРОДОВ ЕВРОПЫ

Тема 17. Введение в Традиционную музыку Европы

Национально-региональная систематика европейских стран. Этническая карта Европы. Лингвистическая классификация европейских народов. Структура европейской музыкальной культуры. Традиционная музыка и составляющие ее элементы. Принципы построения раздела курса.

Практическая работа. Составление таблиц (этнической, лингвистической, структурно-типологической).

Тема 18. Традиционная музыка славянских народов

Музыка восточнославянских народов. Периоды формирования и особенности музыкальных традиций восточных славян. Признаки общности в народном творчестве русских, украинцев и белорусов. Особенности фольклорной практики и жанрово-стилевого облика белорусской народной музыки. Западноевропейские влияния в традиционной музыке Украины. Украинские мелодии в русской музыкальной классике.

Музыка западнославянских народов. Основные жанры традиционной музыки поляков, чехов и словаков. Тесная связь песни и танца в польской музыкальной культуре. Краковяк, мазурка. Музыка крестьянского и пастушеского быта чехов и словаков. Полька. Музыкальные инструменты западных славян.

Музыка южнославянских народов. Региональные и конфессиональные особенности культуры южных славян. Эпические, песенные и танцевальные жанры и инструментальная музыка сербов, хорватов, македонцев. Словенские обрядовые песни, баллады и инструментальные наигрыши. Обряды и праздники болгар, песенные и танцевальные жанры. Хóро. Тюркские влияния в традиционной музыке народов Балканского полуострова.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа. Знакомство с образцами народных песен славянских народов. Подготовка информационно-аналитических этюдов о влиянии народной музыки на творчество Лысенко, Шопена, Монюшко, Дворжака (по выбору).

Тема 19. Традиционная музыка балтийских и германских народов

Формирование, этнические и региональные связи латышской и литовской народной музыки. Трудовые, календарные и лирические песни латышей. Лиго-песни. Бурдонное многоголосие. Песенно-танцевальные жанры. Музыкально-этнографические и региональные традиции музыки литовцев. Полифонические песни сутартинес. Музыкальные инструменты и наигрыши балтийских народов.

Особенности традиционной музыкальной культуры народов Скандинавии (северогерманская языковая группа). Норвежская традиционная музыка: вокально-инструментальные и танцевальные жанры. Халлинг. Саги исландско-норвежского эпоса «Старшая Эдда». Крестьянская и городская музыкальная культура Швеции. Скальды. Деревенские музыканты-спельманы.

Традиционная музыка народов западногерманской языковой группы. Песенные жанры и инструментальная музыка Германии. Lied. Шпильманы и миннезингеры. Локальные стили немецкого музыкального фольклора. Истоки английской народной музыки. Древние народные инструменты и инструментальная музыка. Танцевальные жанры: жига, контрданс. Английская народная и церковная полифония. Песенно-танцевальная культура Шотландии. Эпические песни и баллады. Барды. Инструментальная музыка Шотландии. Волынка.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа. Знакомство с образцами народных песен балтийских и германских народов. Подготовка информационно-аналитических этюдов о влиянии народной музыки на творчество Дамбиса, Грига, Элгара, Баха, Шуберта, Орфа (по выбору).

Тема 20. Традиционная музыка романских народов

Традиционная музыка Италии. Народные песни и танцы старой Италии (сицилиана, сальтарелло, форлана). Тарантелла. Традиционная музыка Сардинии. Бытовая культура итальянских городов (баркарола, гондольера, неаполитанская песня). Вокальные и инструментальные ансамбли народных музыкантов. Музыкальные инструменты (мандолина, бубен). Влияние народной музыки на профессиональное музыкальное творчество.

Традиционная музыка Франции. Народно-песенное творчество. Французская баллада. Жонглёры и менестрели – носители народного творчества Средневековья. Музыка французских провинций (бретонские, провансальские песни). Танцевальные жанры старого и нового времени: бранль, бурре, гавот, гальярда, котильон, менуэт, фарандола; галоп, кадриль, канкан). Массовые песни революционного времени. Влияние национального фольклора на профессиональное искусство.

Традиционная музыка Испании. Истоки и исторические развитие испанской народной музыки. Локальные традиции фольклора Испании. Танцевальная доминанта традиционной музыки, связь пения и танца. Наиболее показательные жанры: сегедилья, фанданго, болеро, хота. Музыкальные инструменты (гитара, кастаньеты). Стиль фламенко. Испанские жанры в европейской композиторской музыке.

Традиционная музыка Румынии. Песенные жанры румынского фольклора: обрядовые (колядки, плачи), пастушьи, колыбельные, лирические; баллады, дойны. Хора.

Народные инструменты (най, флуер, скрипка, кобза, цимбалы), инструментальные наигрыши и импровизации. Народные музыканты-профессионалы – лэутары.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа. Знакомство с образцами народных песен романских народов. Подготовка информационно-аналитических этюдов о влиянии народной музыки на творчество Верди, Россини, Бизе, Равеля, Альбениса, Сарасате, Энеску (по выбору).

Тема 21. Традиционная музыка других народов индоевропейской группы

Народно-песенные и танцевальные жанры греческой музыки. Сиртос и сиртаки. Музыкальные инструменты: лира, бузуки, свирель. Народные оркестры XIX века.

Традиционная музыка Ирландии. Эпические, героические, лирические песни, баллады. Саги. Барды. Музыкальные инструменты: волынка, арфа. Ирландские народные танцы и риверданс.

Народная музыка Албании. Музыкальные диалекты албанского фольклора. Песенные жанры крестьянской и городской традиции. Многоголосие. Славянские, итальянские и восточные влияния в албанской музыкальной культуре.

Традиционная музыка европейских цыган. Песенные, танцевальные жанры и инструментальная музыка. Общие черты цыганской музыки и исполнительства. Особенности цыганского музицирования в разных регионах Европы.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа. Знакомство с образцами народных песен. Подготовка информационно-аналитических этюдов о влиянии цыганской народной музыки на творчество европейских композиторов (по выбору).

Тема 22. Традиционная музыка народов угро-финской группы

Традиционная музыка Финляндии. Карельские и саамские связи финской народной музыки. Древние фольклорные жанры: песенные импровизации йойку, заклинания, плачи, пастушьи и охотничьи сигналы и наигрыши. Руны. Музыкальные инструменты. Кантеле.

Трудовые, обрядовые и необрядовые жанры музыкального фольклора Эстонии. Рунические песни севера и юга Эстонии. Фольклорная традиция сету. Новые народные песни. Инструментальное музицирование. Каннель, эстонская волынка.

Традиционная музыка Венгрии. Взаимодействие угорских и тюркских элементов. Сказительская традиция, эпические и исторические песни. Пастушьи музыкальные инструменты. Народные ансамбли и оркестры. Стиль вербункош. Чардаш.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа. Знакомство с образцами народных песен народов угро-финской группы. Подготовка информационно-аналитических этюдов о влиянии народной музыки на творчество Сибелиуса, Тормиса, Бартока, Листа (по выбору).

Тема 23. Традиционная музыка народов Кавказа

Кавказский регион – перекресток языков, культур и конфессий на границе Европы и Азии, контактная зона различных цивилизаций. Северный и Южный (Закавказье) Кавказ.

Армянская музыка. Крестьянский (трудовые, обрядовые, календарные, погребальные, игровые, эпические, лирические песни) фольклор. Стилевой комплекс на основе монодических принципов. Городская народная песня и инструментальная музыка. Профессиональное народное творчество, искусство певцов-сказителей (випасанов), музыкантов-поэтов и актеров (гусанов), актеров-музыкантов (ашугов). Саят-Нова (XVIII в.), Ширин, Дживани (XIX-XX в.), Ширам и Аваси (XXв.). Связь певческого искусства с церковными жанрами, среди которых – псалмы, духовные гимны и шараканы, с X века – гандзы, духовные и светские таги, вокальные импровизации и лирико-эпические композиции. Григор Нарекаци (X в.). Народные инструменты и инструментальная музыка. Дудук. Теория армянской музыки, армянские ноты (хазы), новая нотация А. Лимонджяна. Деятельность Комитаса. «Армянский фольклор в СССР – записи 1926-1953 гг.».

Азербайджанская музыка. Крестьянский (обрядовые, бытовые, лирические, исторические и др. песни) и городской фольклор. Творчество народно-профессиональных музыкантов устной традиции. Ашуги и их репертуар. Дастаны, дейишме (песни-диалоги музыкально-поэтических соревнований), устаддама (песни-нравоучения). Мугамы. Народные инструменты и инструментальная музыка. Стилевые черты традиционной музыки. Средневековая теория музыки. Узеир Гаджибеков и его труд «Основы азербайджанской народной музыки».

Грузинская музыка. Крестьянский (трудовые, обрядовые, застольные, плясовые и др. песни) фольклор. Диалекты грузинского фольклора, их стилевые особенности. Грузинское народное многоголосие. Трехголосное (сольно-унисонное) мужское пение. Певцы-сказители мествире, музыкально-поэтическое творчество мгосани. Традиционные музыкальные инструменты. Городской музыкальный фольклор. Одноголосные вокальные произведения с инструментальным сопровождением («Песни старого Тбилиси»). Трехголосные песни с гитарным сопровождением. Влияние фольклора на грузинскую церковную музыку. Этнографический хор Л. Агниашвили. Сборники грузинских народных песен З. Палиашвили и Д. Аракишвили.

Традиционное творчество народов Северного Кавказа. Старинные песенные жанры устной традиции. Мужское и женское пение. Нартский эпос (абхазы, кабардинцы, балкарцы, чеченцы, ингуши и др.), исторические и героические песни. Сольно-хоровое пение. Состязания ашугов. Сольное пение в сопровождение инструмента или инструментального ансамбля. Типы лакской вокальной музыки балай и шанма. Вокальные жанры илли, эшарш и йиш чеченцев и ингушей. Традиционные и адаптированные (однорядная «азиатская» гармоника и др.) музыкальные инструменты, инструментальные ансамбли, функции инструментальной музыки. Танцевальные жанры. Лезгинка. Исламей.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи. Знакомство с материальной культурой (народная архитектура, декоративно-прикладное искусство, ритуальные предметы, одежда) и музыкальными инструментами.

Самостоятельная работа. Знакомство с образцами народных песен народов Кавказа. Подготовка информационно-аналитических этюдов о влиянии народной музыки на творчество А. Хачатуряна, К. Караева, Ф. Амирова, О. Тактакишвили, Г. Канчели, Ш. Чалаева.

Тема 24. Традиционная музыка в профессиональной культуре

Национальные композиторские школы Европы. Из истории формирования, основные имена и события. Сборники народных песен. Профессиональные версии народных жанров. Методы работы композиторов с фольклорными источниками. Композиторский фольклоризм XIX и XX веков. Народные жанры, преодолевшие национальные границы. Европейская традиционная музыка в произведениях отечественных композиторов.

Национальные музыкальные традиции в академической исполнительской и массовой культуре. Народные хоры, ансамбли и солисты. Фолк-стили в отечественной (советской?) эстраде: «Песняры», «Ореро» и др. Балканский стиль. Горан Брегович и другие.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи. Сравнение фольклорного первоисточника и его воплощения композитором.

Самостоятельная работа. Подготовка информационно-аналитических этюдов о влиянии традиционной музыки европейских народов на творчество отечественных композиторов (по выбору).

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— различные исторические типы культур;

— механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

— анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

— анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;

— выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;

— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

— навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

— профессиональной терминологией;

— навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

53.05.05 Музыковедение

Знать:

— общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;

— исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:

— выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;

— рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:

— методами исследования в области музыки и других видов искусств;

— навыками критического осмысления музыкального искусства.

— основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

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	

Раздел I. Традиционная музыка: вопросы теории						
1.	Цели, задачи, структура курса	1	1	–	–	–
2.	Традиционные общества: сущность, общая характеристика	3	1	–	–	2
3.	Менталитет традиционных обществ	2	1	–	–	1
4.	Традиционная музыкальная культура: вопросы структуры	3	2	–	–	1
5.	Традиционная музыкальная культура: внутренние свойства	3	2	–	–	1
6.	Традиционная музыка в культуре христианских стран Евразии	3	2	–	–	1
Раздел II. Традиционные музыкальные культуры народов Азии						
7.	Традиционная музыка коренных народов Крыма (на материале караимского традиционного наследия)	4	2	–	–	2
8.	Традиционная музыка мусульманского мира	6	4	–	–	2
9.	Традиционная музыка Индии	4	2	–	–	2
10	Традиционная музыка народов Восточной и Юго-Восточной Азии	7	5	–	–	2
Раздел III. Традиционные музыкальные культуры народов Африки						
11	Традиционная музыкальная культура народов Северной Африки	3	1	–	–	2
12	Музыкальная культура стран Магриба	3	1	–	–	2
13	Традиционная музыка народов Тропической Африки	4	2	–	–	2
Раздел IV. Традиционные музыкальные культуры коренных народов Америки, Австралии и Океании						
14	Традиционная музыка народов Северной и Южной Америки	6	2 2	–	–	2
15	Традиционные музыкальные культуры народов Австралии и Океании	4	2	–	–	2
Раздел V. Традиционные музыкальные культуры и композиторское творчество стран Востока						
16	Вопросы взаимодействия традиционной и композиторской музыкальных культур	4	2	–	–	2
Раздел VI. Традиционная музыка народов Европы						
17	Введение в Традиционную музыку Европы	4	2	–	–	2
18	Традиционная музыка славянских народов	8	6	–	–	2
19	Традиционная музыка балтийских и германских народов	6	4	–	–	2
20	Традиционная музыка романских народов	8	6	–	–	2
21	Традиционная музыка других народов индоевропейской группы	6	4	–	–	2
22	Традиционная музыка народов угро-финской группы	6	4	–	–	2
23	Традиционная музыка народов Кавказа	6	4	–	–	2
24	Традиционная музыка в профессиональной культуре	3	2	–	–	1
	Контроль	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Итого за год	**108**	**66**	**–**	**–**	**41**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль подготовки Музыкальная педагогика) по дисциплине «Традиционная музыка народов мира» проводятся дифференцированные зачеты в конце 3-го и 4-го семестров на 2 курсе.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

Разделы I – V, темы 1 –16.

Галицкая, С.П. Теоретические вопросы монодии [Текст] / С.П. Галицкая; М-во культуры УзССР, Ташк. гос. консерватория им. М. Ашрафи. - Ташкент: Изд-во "Фан" УзССР, 1981. - 90 с.

Головинский Г.Л. Композитор и фольклор. Из опыта мастеров XIX–XX веков. – М., 1981.

Дубровская, М.Ю. Японская композиторская школа в период 1-й половины XX века [Текст]: учеб. пособ. для студ. муз. вузов / М. Ю. Дубровская; Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Каф. этномузыкознания. - Новосибирск, 2007. - 23 с. - (Учебная библиотека).

История американской культуры. Учебник для вузов. Под.ред. Кузнецовой Т. Ф., Уткина А. И. Москва: Человек, 2010.

История мировых культур и цивилизаций: учебно-мелодический комплекс. Под ред. Г.А. Аванесова. Москва, 2010.

Культура стран и регионов: Индия. Китай. Япония. Учебно-методический комплекс.
Кемеровский государственный институт культуры. Кемерово, 2012.

Музыка народов Азии и Африки. Вып. 5 / сост. и ред. В.С. Виноградова. - М.: Сов. композитор, 1987. - 368 с.: ил.

Музыка стран латинской Америки: сб. ст. / сост., общ. ред. и прим. П. Пичугина. - М.: Музыка, 1983. - 301 с.

Полный справочник по всей мировой культуре и искусству. – Минск: Харвест, 2010.

Сапонов, М. А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. - М.: Классика-XXI, 2004. - 400 с.

Энциклопедический музыкальный словарь / авт.-сост. К.А. Жабинский. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

Дополнительная литература:

Дубровская, М.Ю. Японская композиторская школа в контексте мирового композиторского опыта// Актуальные проблемы музыкознания: сб. ст. по материалам конф. "На рубеже столетий: Музыкознание. Композиторское творчество. Исполнительское искусство", 28-29 ноября 2008 г. / М-во культуры РФ; Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И.Глинки; Сиб. организация Союза композиторов России. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки, 2009. - С. 104-117.

Граф, В. К вопросу исполнения ламаистской вокальной нотации; пер. с нем. Л. Лейпсон; пер. сносок А. Мальцевой // Сибирский музыкальный альманах - 2008 [Текст]: ежегод. Вып.9 / гл. ред. Б.А. Шиндин; Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки. - Новосибирск, 2011. - С. 127-139.

Золотухина, А. В., Сыченко Г.Б. Сельские ритуальные и светские традиции в городской среде (на примере музыки йолмо, г. Катманду, Непал) // Музыкальная культура города как художественная и социальная проблема: сб. материалов науч.-теорет. конф.

(11-14 апреля 2011 г.) / Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки. - Новосибирск, 2011. - С. 64-75.

Искусство Востока. Вып. 14. Сакралность и сохранность. Под ред. Е.А. Сердюк. Государственный институт искусствознания. М., 2012.

Карташова, Т.В. Непал: многоцветье музыкальных традиций // Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом. Параллели и взаимодействия [Текст]: сб. тр. Междунар. науч. конф. 13-18 апреля 2015 года / общ. ред. Г.Р. Консона; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т. - М.: Liteo, 2015. - С. 238-247.

Муриан И.Ф. На перекрестье культур: Китай, Индонезия, Непал, Япония.ГИИ. Москва, 2011.

Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура. Белорусская наука. Минск, 2012.

Черкасова, Н.Л. Индийская классическая музыка: проблема преемственности тардиции в контексте искусства раги [Текст]: спец. 17.00.02 - музыкальное искусство; автореф. дис... д-ра искусствоведения / Черкасова Н.Л.; М-во культуры РФ, Гос. ин-т искусствознания. - М., 1995. - 51 с.

Морозова, Т. Рабиндрошангит. Музыка Рабиндраната Тагора [Текст] / Татьяна Морозова; Рос. ин-т искусствознания, М-во культуры РФ. - М., 1993. - 221 с.

Плахова, А.Ю. Музыка корейского шаманизма: к проблеме культурных взаимосвязей // Музыка и ритуал: структура, семантика, специфика: материалы междунар. науч. конф. 3-6 октября 2002 г. / Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки; редкол. : Г. Б. Сыченко (отв. ред.) и др. - Новосибирск, 2004. - С. 417-429.

Раздел VI, темы 17–24.

Бокщанина Е.А. История музыки народов СССР до Великой октябрьской социалистической революции. – М.: Музыка, 1969.

Головинский Г.Л. Композитор и фольклор. Из опыта мастеров XIX–XX веков. – М., 1981.

Даркевич В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. – М.: Индрик, 2006.

Культура Возрождения: Энциклопедия в 2-х т. – Т.2, кн. 1-2. – М., 2011.

Полный справочник по всей мировой культуре и искусству. – Минск: Харвест, 2010.

Энциклопедический музыкальный словарь / авт.-сост. К.А. Жабинский. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

Дополнительная литература

Барток Б. Народная музыка Венгрии и соседних народов. – М.: Музыка, 1966.

Бедуш Е. Ренессансные песни. – М.: Композитор, 2007.

Бриттен Б. Ирландские песни. – М.: Музыка, 1972.

Бриттен Б. Народные песни (английские, шотландские, ирландские, валлийская, французские). – М.: Музыка, 1986.

Бэлза И. История польской музыкальной культуры. В 3 т. – М.: Музыка, 1954-1972.

Бэлза И. История чешской музыкальной культуры. В 2 т. – М.: Наука, 1959-1973.

Бэлза И. О славянской музыке: Избранные статьи. – М.: Сов. композитор, 1963.

Гаврилова Н.А. Проблема национального в музыке XX века. Чехия и Словакия. Автореф. дис. … д-ра искусствоведения. – М., 1996.

Гаджибеков У. Основы азербайджанской народной музыки. – Баку, 1945.

Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян. – М., 1971.

Гриндэ Н. История норвежской музыки. – Л.: Музыка, 1982.

Грица С.И. Украинская песенная эпика. – М., 1990.

Друскин М. Собрание сочинений. Т.1. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII вв. – СПб.: Композитор, 2007.Из прошлого югославской музыки. – М.: Музыка, 1970.

История музыки народов СССР в нотных образцах. Т.3. Классическая музыка народов Прибалтики. – М.: Музыка, 1985.

Кершнер Л. Народнопесенные истоки мелодики Баха. – М.: Музыка, 1959.

Кершнер Л. Немецкая народная музыка. – М.: Музыка, 1965.

Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен. – М., 1974.

Кодай З. Венгерская народная музыка. – Венгрия: Корвина, 1961.

Крыстев В. Очерки по истории болгарской музыки. – М., 1973.

Кряжева И. Музыка Испании и Латинской Америки. Исторические очерки: Автореф. ... д-ра искусствоведения. – М., 2007.

Кюрегян Т. Песни средневековой Европы. – М.: Композитор, 2007.

Мартынов И. Музыка Испании. – М.: Сов. композитор, 1977.

Можейко З. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. – М.: СК, 1984.

Мозер И. Музыка средневекового города. – Л.: Тритон, 1927.

Музыка в свадебном обряде финно-угров и соседних народов. – Таллин, 1986.

О музыке композиторов Финляндии и скандинавских стран. – Петрозаводск-СПб., 1998.

Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. – М., 2004.

Ступель А. Ян Сибелиус. 1865-1957. – Л.: Музыка, 1989.

Тавастшерна Э. Сибелиус. – М.: Музыка, 1981.

Тьерсо Ж. История народной песни во Франции. – М.: Сов. композитор, 1975.

Фогель Я. Леош Яначек. – М., 1982

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

Приложения к программе

VI. Методические рекомендации для преподавателя

Значительная часть информации данного курса не нашла полного и систематического отражения на страницах существующих учебных пособий по зарубежной музыкальной литературе, истории музыки или по народному творчеству как для средних специальных, так и высших учебных заведений музыкального профиля. В связи с этим педагогу придется восполнять эти недостатки обращением к классическим монографическим трудам, к справочным изданиям, а также к новейшим научным материалам и интернет-ресурсам.

Основу курса «Традиционная музыка народов мира» составляет обзорное описание музыкальной культуры народов, сгруппированных в блоки по геокультурному, религиоведческому и лингвистическому (т.е. с учетом языкового родства) принципам. Каждое занятие включает сведения об истории и культуре конкретного народа или группы народов, общую характеристику традиционной музыки с более подробной характеристикой отдельных наиболее показательных для данной традиции жанров и стилей. Материалы по проблеме композиторского фольклоризма нарабатываются студентами в ходе самостоятельной работы, обобщения по этому кругу вопросов вынесены в конец курса. Лекционный материал должен подкрепляться слуховыми (и, по возможности, зрительными) впечатлениями, некоторым певческим опытом знакомства с отдельными образцами народной музыки разных народов мира.

Для качественного освоения материала в курсе предусмотрено значительное количество практических заданий, которые выполняются обучающимися и в классе под руководством преподавателя, и в форме самостоятельной работы. Практические задания дают возможность сформировать навыки восприятия и исполнения народных песен, анализа традиционной вокальной и инструментальной музыки разных народов, без чего невозможно получить верное представление о ее специфике. Самостоятельно студенты прорабатывают и рекомендованную преподавателем научную литературу. В качестве развивающего самостоятельного задания можно рассматривать творческие формы сочинения учащимися образцов по народно-песенным или танцевальным жанрово-стилевым моделям. Эта работа позволит прояснить, активизировать и закрепить полученные на лекционных и практических занятиях представления о специфике жанровых, стилевых свойств музыкального творчества разных европейских народов. Отдельной задачей, которую следует поставить перед студентами, может стать анализ освоенного на протяжении обучения исполнительского репертуара с точки зрения присутствия в нем произведений, опирающихся на народные источники.

Методические указания для студента

Содержательная программа курса «Традиционная музыка народов мира» весьма обширна и многосоставна. Она включает много новых сведений и терминов. От обучающихся требуется внимательность на аудиторных занятиях, тщательность выполнения практических – классных и самостоятельных – заданий и здоровое любопытство, которое позволит воспринять и оценить доселе ему малоизвестную информацию. Раскрыть в полном объеме все темы курса на лекционных занятиях преподавателю вряд ли удастся. Поэтому студентам с самого начала учебного курса необходимо освободиться от «барьера» (в том числе снисходительного отношения к «низкой» культуре) и включиться в самостоятельную работу по освоению отдельных фрагментов изучаемой темы или закреплению изложенных в лекции знаний. Успешному решению этих задач будет способствовать знакомство с дополнительной литературой и песенными (нотными) изданиями.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: класс для аудиторных занятий с музыкальным инструментом (фортепиано), оборудованный аудио- и видеотехникой или компьютером со звуковой картой и видеокартой; фонд аудио и видеозаписей для обеспечения иллюстративного и аналитического материала лекционного курса; библиотечный фонд (учебники, учебные пособия, специальная научная литература, песенные сборники).

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.