

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 04.09.2023 11:16:41
Уникальный идентификатор документа:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

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 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальностям
53.05.05 Музыкаведение
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 терминологии, 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 осмысливать 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, посвящённых 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 существенных 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 стиливое 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 бинама.

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. Рубе).

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 неперемное 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. Культурная 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.

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

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

Светские (внебогослуженные) 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 варианты 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 – богослужбная музыка, а также музыкальная культура светская – макама.

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.

Музыкальная 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 макама – сравнительный план.

Традиции обучения в индийской музыкальной культуре (гуру-шишья парампара). Традиционная музыкальная наука в Индии. Исторический аспект. О содержании шастра. 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 содержательным многообразием. 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 лью-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: *мувашишах* (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 (таушийя), 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. Стил 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). Национальные 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. Вольнка.

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, кадрили, 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. Стилиевой комплекс на основе монодических принципов. Городская народная песня и инструментальная музыка. Профессиональное народное творчество, искусство певцов-сказителей (випсанов), 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. Стилиевые 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 самостоя тельной работы студенто в
			лекц ионн ые	прак тиче ские	инди виду альн ые	

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 Музыказнание 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. этномузыказнания. - 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 музыказнания: сб. ст. по материалам конф. "На рубеже столетий: Музыказнание. 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. Сакральность 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 традиции 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. Рабиндрочангит. 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.