

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 **53.05.01 Искусство концертного исполнительства**

Специализация № 1 «Фортепиано»,

Специализация № 2 «Орган, клавесин, исторический клавир»,

Специализация № 3 «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические
струнные инструменты»,

Специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба,
саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты»,

Специализация № 5 «Концертные народные инструменты
(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)»

Квалификация «Концертный исполнитель. Преподаватель»

**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором**

Специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»

Квалификация «Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель»

Специализация № 2 «Художественное руководство
академическим хором»

Квалификация «Дирижер академического хора. Преподаватель»

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

Специализация № 1 «Искусство оперного пения»

Квалификация «Солист-вокалист. Преподаватель»

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА

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

«17» июня 2019 г.

Председатель ученого совета

_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальностям

53.05.01 Искусство концертного
исполнительства

53.05.02 Художественное
руководство оперно-

симфоническим оркестром и
академическим хором

53.05.04 Музыкально-театральное
искусство

Авторы-составители: М.Ю. Дубровская

Рецензент: Н.В. Леонова

Редактор: О.В. Новикова

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 выпускника по специальностям 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, с учетом учебных планов НГК этих специальностей, 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.).

Аннотация курса. Аннотация курса. Данная дисциплина входит в Модуль по выбору №1 раздела «Дисциплины (Модули) по выбору» в части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ (108 часов), аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 41 час, контроль – 1 час, время изучения – 5-6 семестры. Предмет реализуется в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Цель курса – расширение представлений студентов-исполнителей 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 интонационным и структурным обликом некоторых 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, обогащение слухового опыта и расширение профессионального кругозора студентов за счет прослушивания аудиозаписей образцов традиционной музыки разных народов мира.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данный курс знакомит студентов с разнообразными проявлениями

музыкального мышления неевропейского типа, 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 культура в современном мире, История музыки, Музыкальная форма, Гармония, Теория музыки и пр.), а также с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла (История, Философия, Эстетика).

Требования к уровню освоения содержания курса. Данный курс участвует в формировании следующих компетенций:

В соответствии с **УК-5** обучающийся должен быть 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 формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

В соответствии с **ОПК-1** обучающийся должен быть 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,

Уметь:

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

В соответствии с **ОПК-7** обучающийся должен быть способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации в сфере культуры,

Знать:

- функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности;
- формы и практики культурной политики Российской Федерации;

Уметь:

- систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;

Владеть:

- познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик.

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.

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.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

РАЗДЕЛ 1

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. 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. 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. 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. См. «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 неременное 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 (См. «Литература», темы 2 – 5).

В результате изучения Раздела 1 студент должен:

Знать:

- различные исторические типы культур;
- формы и практики культурной политики Российской Федерации;

Уметь:

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
- систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик.

РАЗДЕЛ 2

Тема 6. 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. (См. раздел Литература, тема 6).

Тема № 7. Традиционная музыка в культуре христианских стран Европы.

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 русле 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. См. «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.

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

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

Светские (внебогослужбные) 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, дастгах 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 – маканат. 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 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 содержательным многообразием. Необходимо также иметь вполне ясные представления о раге – ведущем жанре индийской профессиональной музыки устной традиции. (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. «Шицзип» 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 луй-луй. 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. См. «Литература», тема 9.

Тема 11. Традиционная музыка народов 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. См. «Литература», тема 11.

Тема 12. Традиционная музыка народов Восточной и 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. См. «Литература», тема 12.

Тема 13. Традиционные музыкальные культуры народов Австралии и Океании.

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

В результате изучения Раздела 2 студент должен:

Знать:

- различные исторические типы культур;
- формы и практики культурной политики Российской Федерации;

Уметь:

- 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;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
- систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;

Владеть:

- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- 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.

РАЗДЕЛ 3

Тема 14. Вопросы взаимодействия традиционной и композиторской музыкальных культур.

Тенденции мирового социально-политического развития.

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 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).

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». См. «Литература», тема 12.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
- функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности;
- формы и практики культурной политики Российской Федерации;

Уметь:

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
- систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;

Владеть:

- навыками формирования психологически-безопасной среды в

профессиональной деятельности;

– 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.

III. Распределение курса по темам и видам работ

№	Наименование темы	Количество часов		
		всего	лекционные	самостоятельная работа
1.	Цели, задачи, структура курса	2	2	-
2.	Традиционные общества: сущность, общая характеристика	5	2	3
3.	Менталитет традиционных обществ	5	2	3
4.	Традиционная музыкальная культура: вопросы структуры	7	4	3
5.	Традиционная музыкальная культура: внутренние свойства	7	4	3
6.	Традиционная музыка коренных народов Крыма (на материале караимского традиционного наследия)	5	2	3
7.	Традиционная музыка в культуре христианских стран Европы	5	2	3
8.	Традиционная музыка мусульманского мира	11	8	3
9.	Традиционная музыка Индии	7	4	3
10.	Традиционная музыка народов Восточной и Юго-Восточной Азии	11	8	3
11.	Традиционная музыка народов Северной и Южной Америки	11	8	3
12.	Традиционная музыка народов Северной и Тропической Африки	12	8	4
13.	Традиционная музыка Австралии	10	6	4
14.	Вопросы взаимодействия традиционной и композиторской музыкальных культур	9	6	3
15.	Контроль	1	–	–
Итого		108	66	41

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК по дисциплине «Традиционная музыка народов мира» проводятся дифференцированный зачёт в конце VI семестра.

V. Учебно-методическое обеспечение курса.

Рекомендованная литература

Темы №№2 – 5

1. Земцовский И.И. Проблема варианта в свете музыкальной типологии (опыт этномузыкальной постановки вопроса) // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л., 1980.
2. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
3. Музыка Востока и Запада. Взаимодействие культур. Алма-Ата, 1991.
4. Плахов Ю.Н. Художественный канон в системе профессиональной восточной монодии. Ташкент, 1988.
5. Путилов Б.Н. О процессе жанрообразования в фольклоре // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л., 1980.
6. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
7. Угринович Д.М. Искусство и религия. М., 1977.
8. Фадеева И.Е. Структура фольклора // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л., 1980.
9. Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. М., 1982.
10. Юнусова В.Н. Этномузыкальное и российское музыкальное востоковедение: научные и педагогические проблемы // Сибирский музыкальный альманах — 2007. Вып. 8. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2010.
11. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.

Тема №6

1. Дубровская М.Ю. К изучению музыкального наследия крымских караимов: коллекция Анатолия Хаджи // Вестник музыкальной науки. – № 3, 2017. С. 59-67.
2. Дубровская М.Ю. К проблеме сохранения песенного фольклора крымских караимов // Вестник музыкальной науки. – №4, 2017. С. 100-106.

Тема №7

1. Бакаева И.А. Лекции по истории музыки: учеб. пособие для муз. вузов. Ч. 1: Музыкальная культура от античности до классицизма. Астана, 2005.
2. Беляев В.М. Древнерусская музыкальная письменность. – М., 1962.

3. Богомолова М. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере великой панихиды): исследование, публикация, расшифровка. Вып. 1, 2. М., 2005.
4. Гаврилова Л.В. История западноевропейской музыки: учеб. Ч. 1: Античность. Средневековье. Возрождение. Красноярск, 2011.
5. Герцман Е.В. Византийское музыкознание. М., 2002.
6. Григорианский хорал (Труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 20). М., 1998.
7. История русской музыки в 10 томах. Т. 1. М., 1983.
8. Келдыш Ю. К проблеме происхождения знаменного распева // Ю. Келдыш. Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1978.
9. Ливанова Т. История западно-европейской музыки до 1789 года. Т. 1. М., 1983.
10. Обри П. Трубадуры и труверы. М., 1932.
11. Певческое наследие Древней Руси (история, теория, эстетика). СПб., 2002.
12. Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л., 1979.
13. Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М., 2004.
14. Сараева С.В. Песенные жанры миннезанга: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Новосибирск, 2010.
15. Шиндин Б.А. Жанровая типология древнерусского певческого искусства. Новосибирск, 2004.

Тема №8

1. Азизи Ф.А. Маком и фалак как явления профессионального традиционного музыкального творчества таджиков: автореф. дис. ... докт. искусствоведения. Новосибирск, 2009.
2. Амирова Д.Ж. Казахская профессиональная лирика устной традиции (песенное искусство сарыарки): автореф. дис... канд. искусствоведения. Л., 1990.
3. Асим Абдалла аль-Халифа. Вопросы современного развития городской культуры Судана. Автореферат канд. дисс. М., 1985.
4. Беляев В. Турецкая музыка // Сов. музыка, 1934, №5.
5. Большион Жан Жозеф. Актуальные проблемы музыкальной культуры современного Ливана. Автореферат канд. дисс. Киев., 1992.
6. Гаджибеков У. Основы азербайджанской народной музыки. Баку, 1985.
7. Даррас Набиль Салех Махмуд. Песенное наследие арабского народа Палестины. Автореферат канд. дисс. Ташкент, 1989.
8. Даукеева С.Д. Концепция музыкальной науки Абу Насра Мухаллмада ал-Фараби в трактате "Большая книга музыки": автореф. дис... канд. искусствоведения. М., 2000.

9. Еолян И. Традиционная музыка арабского Востока. М., 1990.
10. Захрабов Р.Ф. Азербайджанские теснифы: автореф. дис... канд. искусствоведения. Баку, 1974.
11. Низамов А. Суфизм в контексте музыкальной культуры народов Центральной Азии: автореф. дис... д-ра искусствоведения. Ташкент, 1998.
12. Очерки истории исламской цивилизации: в 2-х т. М., 2008.
13. Плахова А.Ю. Отечественная музыкальная арабистика: Итоги и перспективы // Теоретические концепции XX века. Итоги и перспективы отечественной музыкальной науки. Новосибирск: НГК им. М.И. Глинки, 2000.
14. Шамилли Г.Б. Классическая музыка Ирана. Правила познания и практики. М.: Композитор, 2007.
15. Шаяхметова А.К. Музыкальный аспект культовой практики ислама (на примере джума-намаза): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Новосибирск, 2012.
16. Эль Саид Мохаммед Аваз Хавас. Современная арабская народная песня. М., 1970.
17. Эль Фатих аль Тахир Диаб. Музыкальная культура Судана XX века и пути её национального становления. Автореферат канд. дисс. М., 1988.
18. Юнусова В.Н. О типологии и сущностных чертах традиционных нотаций Азии // Музыка народов мира. Проблемы изучения. Вып. 1. М.: Изд. центр Московская консерватория, 2008.

Тема №9

1. Аврамец Б. К характеристике дхрупада в связи с его местом в современной музыкальной культуре // Традиции и современность в индийской музыке. М., 1988.
2. Гороховик Е.М. Музыкальная культура Индии. Минск, 2005.
3. Дева Б. Чайтанья. Индийская музыка. М., 1980.
4. Индийская философия. – М., 2009.
5. Менон Рагхава Р. Звуки индийской музыки. Путь к раге. М., 1982.
6. Морозова Т. Рабиндрошангит. Музыка Рабиндраната Тагора. М., 1993.
7. Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1967.
8. Савина Н.В. Рага в североиндийской традиции кхяль (к проблеме текста). Автореф. дисс. канд. искусствоведения. Новосибирск: НГК им. Глинки, 2008.
9. Черкасова Н.Л. Индийская классическая музыка: проблема преемственности традиции в контексте искусства раги: автореф. дис... д-ра искусствоведения. М., 1995.

Тема №10

1. Алябьева А.Г. Традиционная инструментальная музыка Индонезии в контексте мифопоэтических представлений. Краснодар: КГУКИ, 2009.
2. Арзаманов Ф.Г. О некоторых особенностях многоголосия в китайской народной музыке // Музыка народов Азии и Африки. Вып. 5. М., 1987.
3. Будаева Т.Б. Музыка традиционного китайского театра цзинцзюй (Пекинская опера): автореф. дис... канд. искусствоведения. М., 2011.
4. Ван Цюн. Национально-культурные традиции в вокально-сценическом искусстве (на примере пекинской музыкальной драмы и русского оперного театра): автореф. дис... канд. искусствоведения. СПб., 2008.
5. Васильев Л.С. История религий Востока: учеб. пособие. М., 1988.
6. Дубровская М.Ю. Музыкальная культура Японии (авторская программа-конспект факультативного курса). Учебная библиотека. Новосибирск: Изд. Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки, 2007. – 41 с.
7. Ключко С.И. Специфика традиционной музыкальной письменности Восточной Азии: на примере Китая и Кореи. Дисс. кандидата искусствоведения: 17.00.09. Владивосток: Дальневост. гос. тех. ун-т, 2009.
8. Нгуен Лантуат. Музыка вьетнамского театра Тео. Дисс. канд. искусствоведения. Л.: ЛГИТМиК, 1998.
9. Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1967.
10. Нгуен Ван Нам. Существенные черты традиционной музыки Вьетмана: автореф. дис... канд. искусствоведения. - Л., 1981.
11. Нгуен Лантуат. Традиционный театр Вьетнама в современной культуре Вьетнама: автореф. дис. ... д-ра культурологии. СПб., 2009.
12. У Ген-Ир. Традиционная музыка Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония): автореф. дис... д-ра искусствоведения. СПб, 2012.
13. Цзо Чжэньгуань. О музыкально-теоретической системе «люй» в китайской музыке // Музыка народов Азии и Африки. Вып. 5. М., 1987.
14. Южакова Е.В. Музыкально-художественная система традиционного японского театра но: автореф. дис... канд. искусствоведения. Новосибирск, 2002.

Тема №11

1. Доценко В.Р. История музыки Латинской Америки XVI-XX вв. М., 2010.
2. Лисовой В.И. Лечебные песни в ритуалах индейских знахарей: у истоков взаимодействия музыки, религии и медицины // Музыка народов мира. Вып. 1. М.: Изд. центр Московская консерватория, 2008(2).
3. Музыка стран латинской Америки. М., 1983.
4. Пичугин П.А. Народная музыка Аргентины. М., 1971.

Тема №12

1. Кавью П. Традиционные музыкальные инструменты Кении. М., 1984.

Тема №14

1. Головинский Г.Л. Композитор и фольклор. М.
2. Дрожжина М.Н. Молодые национальные композиторские школы Востока как явление музыкальной культуры XX века. Новосибирск, 2004.
3. Дубровская М.Ю. Японская композиторская школа в период первой половины XX века (учебное пособие). Учебная библиотека. Новосибирск: Изд. Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки, 2007. – 24 с.
4. Дубровская М.Ю. Японская композиторская школа в контексте мирового композиторского опыта // Актуальные проблемы музыковедения: сб. статей по материалам конференции «На рубеже столетий: Музыковедение. Композиторское творчество. Исполнительское искусство» (28-29 нояб. 2008). Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2009
5. Земцовский И. Фольклор и композитор (на методологических подступах к проблеме) // Земцовский И. Фольклор и композитор. Теоретические этюды о русской и советской музыке. М.-Л., 1978.
6. Лесовиченко А.М. Каноны в музыкальной культуре нового времени. Новосибирск, 2002.
7. Пэн Чэн. Ладовая система китайской музыки и её претворение в творчестве композиторов XX века: автореф. дис... канд. искусствоведения. Ниж. Новгород, 2011.
8. Шахназарова Н. Музыка Востока и музыка Запада. О двух типах профессионализма. 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>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя историко-теоретическая подготовка профессиональных музыковедов, владеющих всем арсеналом современной методологии явлений музыкального искусства. Курс «Традиционная музыка народов мира» должен обеспечить глубокое адекватное понимание различных граней традиционной музыки, её специфики, а также возможность осознания действия музыкальных универсалий, функционирующих в музыкальном искусстве в целом. Подобный подход должен учитывать индивидуальные познавательные интересы студентов и способствовать сочетанию этих устремлений с педагогическими и общественно культурными задачами.

Традиционная музыка различных регионов – сегодня необходимая и живая составляющая мировой музыкальной культуры. В отечественном же музыковедческом образовании отчётливо ощущается некая композитороцентристская направленность, не вполне отвечающая современным требованиям. Поэтому одна из важнейших задач – выработка у студентов-музыковедов системных и сбалансированных представлений о мировой музыкальной культуре и месте традиционной составляющей в ней. Это, в частности, означает, что молодые специалисты в ходе обучения должны усвоить комплект историко-теоретических, эстетических и культурологических сведений и аналитико-практических навыков, ориентированных на традиционное музыкальное творчество различных этносов. Усиление внимания к подобной проблематике призвано качественно углубить гуманитарную доминанту высшего музыковедческого образования, придать ему некую объёмность.

В контексте тематики настоящего курса необходимо уделять особое внимание методологическим и методическим вопросам анализа традиционных музыкальных произведений. В этой связи следует, опираясь на выработанные современным этномузыкознанием принципы анализа, касающиеся звуковысотной, ритмической, композиционной их сторон.

Представляется, что в рамки лекций целесообразно включение по возможности широких сведений о средневековых музыкальных трактатах - европейских и восточных. Полезно соотнесение сведений, фигурирующих в них, с теми или иными положениями современной искусствоведческой науки (прежде всего музыкознания).

Содержание настоящего курса, не имеющего прямых аналогов в отечественной учебной практике и ещё не отражённое в учебно-методических пособиях, представляет собой не только обобщение достаточно большого объёма научной литературы, связанной с соответствующей проблематикой. Оно (содержание курса) в значительной мере должно быть связано с преломлением концептуального и практического опыта, накопленного конкретным специалистом. Поэтому предложенный учебно-методический комплекс следует рассматривать не как окончательную программу с жёстко закреплённым содержанием, но скорее, как канву, которую можно и нужно – в процессе научно-методического продвижения – развивать, модифицировать, наконец, трансформировать.

Методические указания для студентов

Студенты должны иметь адекватное представление о значении настоящего курса не только в плане постижения проблем, сопряжённых с традиционной музыкой, но и с точки зрения освоения общемусыкальных универсалий.

Следует понимать, насколько значима традиционная составляющая в общей системе музыкальной культуры. Следует научиться также выявлять, с одной стороны, универсальные, а с другой – специфические (региональные, этнические, исторические) черты той или иной разновидности традиционной музыки. Для этого необходимо уметь сопоставлять наблюдения, полученные в процессе освоения настоящего курса, со сведениями общетеоретического и исторического характера, приобретёнными при изучении других дисциплин специального и общего циклов.

Важно стремиться к обретению навыков анализа традиционной музыки, понимая при этом, что эти навыки будут полезны не только в процессе исследования традиционной музыки, но и в аналитической работе с произведениями композиторского творчества.

Приступая к изучению дисциплины, следовало бы заранее сформулировать для себя собственные цели и задачи, осознать индивидуальную сферу интересов, а также область последующего применения полученных знаний (традиционная музыка конкретного региона, исторические типы западной или восточной традиционной культуры и т.п.). В результате появится возможность индивидуального подхода к исследованию традиционного музыкального искусства, выбора для анализа конкретного музыкального материала с последующим созданием письменной работы по избранной проблематике.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: класс, в котором имеется фортепиано, аудио- и видеотехника или компьютер со звуковой и видео-картой.

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.