Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 22.09.2023 16:38:45
Уникальный программный ключ:
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 КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Направления подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профили подготовки Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты))
Квалификация: Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель
Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива

53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение)
Квалификация: Концертно-камерный певец. Преподаватель

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль подготовки Музыкальная педагогика)
Квалификация: Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты)
53.03.03 Вокальное искусство (профиль Академическое пение)
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль Музыкальная педагогика)

Авторы-составители: канд. искусствоведения, доцент Н.М. Кондратьева, канд. искусствоведения, и.о. профессора Н.В. Леонова

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензент: доктор искусствоведения, профессор М.Ю. Дубровская

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Традиционная культура в современном мире» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили подготовки Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты)); 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение); 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль подготовки Музыкальная педагогика), с учетом учебных планов НГК этих направлений подготовки, локальных нормативных актов.

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.

Целью курса формирование базы адекватного понимания важнейших феноменов традиционной культуры народов России. Данная цель достигается в процессе реализации нескольких взаимосвязанных задач:

ознакомление студентов с основными достижениями современной культурологии, этнографии и этномузыкологии;

получение знаний о функционировании и устройстве различных культурных систем народов России;

получение студентами нового слухового опыта и новых теоретических представлений, существенно отличающихся от норм, реализующихся в профессиональной европейской композиторской музыке;

воспитание патриотизма, толерантности на основе знания уникальных культурных достижения своего и других народов, а также понимания важного значения этих феноменов как для российской, так и для мировой художественной культуры;

формирование представлений современном состоянии традиционной культуры и механизмах межкультурного взаимодействия, включения традиционных культурных ценностей в общий фонд мировых культурных достижений.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника.

Дисциплина «Традиционная культура в современном мире» занимает важное место в подготовке бакалавра к профессиональной деятельности. В

комплексе с другими дисциплинами цикла истории и теории музыкального искусства она способствует формированию высокообразованного музыканта, владеющего широким спектром представлений о разнообразии типов культур в современном обществе и специфических особенностях традиционной культуры.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:

В соответствии с **УК-5** обучающийся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство / 53.03.03 Вокальное искусство / 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство должен быть *способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах*. Владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;
– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
– национально-культурные особенности искусства различных стран;

Уметь:

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
– соотносить современное состояние культуры с ее историей;
– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;
– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

Владеть:

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию

этнокультурного разнообразия современного мира;
– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;
– речевым этикетом межкультурной коммуникации;
– навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

Для студентов, обучающихся по направлению 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, данная дисциплина участвует также в формировании компетенций ПК-4; ПК-7; ПК-9:

ПК-4 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий. Владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:
– основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки;

Уметь:
– подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида творческого коллектива;

Владеть:
– представлениями об особенностях исполнения музыкальных сочинений различных стилей и жанров.

ПК-7 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры. Владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:
– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры;

Уметь:
– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории;
– использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности;
– применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;

Владеть:
– системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации;
– навыками работы с нормативными правовыми документами.

ПК-9 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства. Владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Владеть:
– навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его

музыкального содержания.

Уметь:

– профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций.

Краткие методические указания. Основой курса являются лекционные занятия, знакомящие студентов с феноменом традиционной культуры и многообразием традиционных культур на территории нашего государства. В структуре курса выделяется методологический раздел, основанный на научных разработках профессора В.В. Мазепуса, а также раздел, дающий представление о конкретных традиционных культурах сибирского региона и России в целом.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Культура и ее функции. Культура как система. Типы культур. Интонационная культура этноса.

Традиционные культуры коренных народов Сибири, европейской части России, Кавказа: культурное своеобразие. Межкультурные взаимодействия в современном обществе; традиционные культуры в эпоху глобализации.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел I. Проблемы теории культуры

Тема 1. Феномен культуры

Понимание феномена культуры в современной культурологии. Определения культуры, фиксирующие различные аспекты феномена и способствующие развитию различных направлений науки о культуре. Отсутствие универсальной дефиниции. Аспект этнической культуры. Рабочее определение В.В. Мазепуса, основанное на понимании культуры, прежде всего, как сложно организованной, самосогласованной, искусственной иерархической системы, выполняющей множество функций.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы.

Тема 2. Функции этнической культуры

Генеральная функция культуры, направленная на обеспечение выживаемости человеческого сообщества, и варианты ее реализации. Аксиологическая, организационная, ориентационная, регуляционная функции.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы.

Тема 3. Устройство целостной культурной системы

План содержания и план выражения культуры в терминологии Ф. де Соссюра. Организация интериорного уровня (план содержания).

Механизм культурной памяти, основанный на отборе релевантных отношений, формируемых на основе оппозиций, которые ставятся в однозначные соответствия на разных иерархических уровнях (например, в русской культуре – *левое-правое*, *ложь-истина*, *зло-добро* и т.п.).

Концепция концентрической модели культуры Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, объясняющая способность этнической культуры одновременно поддерживать гомеостаз и исторически развиваться. Жестко организованная центральная часть культуры, не допускающая малых изменений (в какой-то мере включает понятие «традиционная культура»), и относительно свободно организованная периферийная часть, защищающая центр от инородных культурных влияний, а также приспосабливающая систему к изменяющимся условиям существования и осуществляющая творческий поиск новых путей (в какой-то мере включает понятие «современная культура»).

Эволюционный и революционный пути развития системы этнической культуры.

Разнонаправленные тенденции этнических культур к формированию субкультурных системных образований, существенно различающихся в рамках культуры одного этноса, и вхождению, наряду с другими этническими культурами, в метакультурные единства (европейская, центральноазиатская, дальневосточная, сибирская и другие метакультуры). Историко-культурные провинции.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы.

Тема 4. План выражения культуры.

Способность культуры к чувственно воспринимаемому воплощению всех культурных представлений плана содержания через множество систем выражения культуры.

Универсальные системы выражения культуры, имеющие знаковую природу – естественный язык, этномузыкальная система, система приветствия. Сходство и различие естественного языка как моделирующей знаковой системы первого порядка и этномузыкальной системы как обобщающей знаковой системы (термин В.В. Мазепуса). Организация этномузыкальной системы: типы интонирования, звуковысотный, ритмический, тембровый, темповый, архитектонический и другие уровни и их корреляции.

Другие системы выражения культуры: хореография, живопись, художественные промыслы, ювелирное искусство, кулинария, архитектура и др.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы.

Тема 5. Интонационная культура этноса

Теория интонационной культуры этноса как замкнутого единства части

плана содержания целостной этнической культуры с этномузыкальной системой. Определение интонационной культуры этноса и ее устройство. Жанры и страты в интонационной культуре. Соотношение понятий «интонационной культуры» с понятиями «фольклор», «музыкальный фольклор», «фольклоризм», «музыкальная культура», «традиционная культура», «традиционная музыкальная культура». Место традиционной культуры в современном мире и многообразие форм ее проявления.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы.

В результате изучения данного раздела студенты всех направлений подготовки должны:

Знать:

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;

Уметь:

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;

– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

Владеть:

– навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

Для студентов, обучающихся по направлению 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство:

Уметь:

– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории;

– применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;

– профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций.

Раздел II. Этнические традиционные культуры сегодня

Тема 6. Традиционные культуры коренных народов Сибири

Расселение и этнический состав, социальная структура. Среда обитания. Традиционное хозяйство. Поселения и жилище. Традиционные представления о пространстве. Пища и домашняя утварь. Одежда и украшения. Символика украшений в свете традиционных представлений. Семья и быт. Формы заключения брака. Обряды жизненного цикла. Календарь, календарная обрядность и народные знания. Мифология. Народные верования, культы и праздники. Шаманизм. Традиционное творчество. Фольклор. Жанровые

традиции. Отличительные признаки сибирских музыкальных культур. Художественные промыслы. Сибирское метакультурное единство.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы, подготовка сообщений о традициях сибирских народов.

Тема 7. Традиционные культуры европейской части России

Европейская метакультура. Этнокультурная карта европейской части России. Среда обитания. Традиционное хозяйство. Поселения и жилище. Традиционные представления о пространстве. Пища и домашняя утварь. Одежда и украшения. Символика украшений и головного убора в свете традиционных представлений. Семья и быт. Формы заключения брака. Обряды жизненного цикла. Мифология. Календарь, календарная обрядность и народные знания. Народные верования, культы и праздники. Традиционное творчество. Фольклор. Жанровые комплексы. Музыкальные, танцевальные, инструментальные традиции. Художественные промыслы.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы, подготовка сообщений о традициях народов европейской части Сибири.

Тема 8. Традиционные культуры народов Кавказа

Расселение и этнический состав, социальная структура. Среда обитания. Традиционное хозяйство. Поселения и жилище. Традиционные представления о пространстве. Пища и домашняя утварь. Одежда и украшения. Символика украшений и головного убора в свете традиционных представлений. Семья и быт. Формы заключения брака. Обряды жизненного цикла. Мифология. Календарь, календарная обрядность и народные знания. Народные верования, культы и праздники. Традиционное творчество. Фольклор. Жанровые комплексы. Музыкальные, танцевальные, инструментальные традиции. Художественные промыслы.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы, подготовка сообщений о традициях народов Северного Кавказа.

Тема 9. Этнические культуры в эпоху глобализации

Вклад этнических культур в современную мировую систему культурных ценностей. Культурное разнообразие, национально-культурное своеобразие, исторические культурные связи. Межкультурное взаимодействие.

Предметно-материальный мир традиционной культуры в условиях современности. Народное музыкальное творчество в современной социокультурной ситуации; проблемы фольклоризма.

Самостоятельная работа: чтение специальной литературы, подготовка сообщений о проявлениях межкультурного взаимодействия.

В результате изучения данного раздела студенты всех направлений подготовки должны:

Знать:

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;
– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
– национально-культурные особенности искусства различных стран;

Уметь:

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
– соотносить современное состояние культуры с ее историей;
– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;
– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

Владеть:

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;
– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;
– речевым этикетом межкультурной коммуникации;
– навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

Для студентов, обучающихся по направлению 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство:

Знать:

– основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки;
– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры;

Уметь:

– подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида творческого коллектива;
– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории;
– использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности;
– применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
– профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций;

Владеть:

– представлениями об особенностях исполнения музыкальных сочинений различных стилей и жанров;
– системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации;
– навыками работы с нормативными правовыми документами;
– навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов контактной работы			Кол-во часов самостоятельной работы студентов	Контроль
			лекционные	практические	индивидуальные		
Раздел I. Проблемы теории культуры							
1.	Феномен культуры	4	4	–	–	–	–
2.	Функции этнической культуры	4	2	–	–	2	–
3.	Устройство целостной культурной системы. План содержания	6	4	–	–	2	–
4.	План выражения культуры	4	2	–	–	2	–
5.	Интонационная культура этноса	4	2	–	–	2	–
Раздел II. Этнические традиционные культуры сегодня							
6.	Традиционные культуры коренных народов Сибири	24	14	–	–	10	–
7.	Традиционные культуры европейской части России	28	18	–	–	10	–
8.	Традиционные культуры народов Кавказа	26	16	–	–	10	–

9.	Этнические культуры в эпоху глобализации	8	4	–	–	3	1
	Итого за год	108	66	–	–	41	1

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебными планами НГК курс «Традиционная культура в современном мире» завершается зачетом с оценкой в 6 семестре.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Большая российская энциклопедия: в 35 т. – М., 2004–2017.
2. Еремина В.И. Ритуал и фольклор. – Л.: Наука, 1991.
3. Кондратьева Н.М., Мазепус В.В., Сыченко Г.Б. К теории интонационных культур: интонационная культура теленгитов // Вопросы музыкознания. – Новосибирск, 1999. – С. 212–225.
4. Культурология: учеб. для студентов вузов / под ред. А.Л. Залкина. – М.: ЮНИТИ, 2007.
5. Музыкальная культура Сибири. – Новосибирск, 1997. – Т. 1.– Кн. 1 и 2.
6. Основы государственной культурной политики Российской Федерации: учеб. пособие / А.С. Тургаев, Л.Е. Востряков, В.В. Брежнева и др.; под ред. А.С. Тургаева; ред.-сост. Л.Е. Востряков; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ин-т культуры. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 2017. – 336 с.

Нормативные правовые акты

1. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно--правовая система «Консультант Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706.

3. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213.

7. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно--правовая система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497.

11. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318.

13. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html.
19. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. От 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 51043.

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

VI. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: класс, оборудованный средствами демонстрации аудио-визуальных материалов.

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.