

Традиционная музыка в культурах народов мира

Кандидат культурологии, старший преподаватель Баркова Юлия Сергеевна

Целевая аудитория: 4 курс отделения культурологии; как спецкурс и спецсеминар – студенты 3, 4, 5 курсов отделения лингвистики и межкультурной коммуникации, а также отделения региональных исследований и международных отношений, иностранные студенты.

Цель курса – знакомство с многообразием музыкальной культуры народов мира, с основными музыкальными формами традиционной культуры и их эволюцией с древних времен до наших дней, исследование взаимосвязи истоков этнических музыкальных традиций в культуре разных народов, изучение культурологических аспектов традиционной музыкальной культуры, выявление функций музыки в различных социокультурных организациях и особенностей межкультурного звуко-музыкального взаимодействия.

Задачи курса: познакомить студентов с музыкальным своеобразием культуры народов мира с помощью компаративного анализа музыкальных культур разных стран и регионов: России, Ближнего и Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока, Восточной, Северной, Западной и Южной Европы, Центральной и Южной Америки, Северной Америки, Тропической Африки и др.; дать представление о взаимосвязи музыкального творчества с такими составляющими культуры, как традиционные ценности, национальный характер, ментальность, общественное самосознание; осветить проблему самоидентификации традиционной и национальной культуры в современном мире; выявить роль музыки в сохранении традиционной культуры; способствовать пониманию места музыкального фольклора в традиционной культуре и его связей с другими видами творчества; осветить историю, происхождение, эволюцию, символику и взаимосвязь музыкальных инструментов разных стран и народов; изучить подходы к пониманию образно-смыслового содержания традиционной музыки как явления культуры.

Тематика курса. Музыка и традиционная культура: взаимосвязь и взаимоотношение. Музыкальная культура народов мира в культурологическом контексте: компаративные аспекты. Музыка и миф: аспекты взаимодействия. Народная музыка как память культуры. Музыкальный инструмент как феномен культуры. Музыкант в традиционной культуре. Музыка, религия, медицина: проблема музыкотерапии в традиционных культурах народов мира. Раздел II. Своеобразие музыкальных культур народов мира. Роль традиционной музыки в процессе становления национальной культуры. Традиционная индийская музыка: единство в многообразии. Философия музыки в цивилизациях Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея). Музыкальная эстетика в культуре Ближнего и Среднего Востока. Мистицизм звука в суфийской музыке: традиции и современность. Еврейские музыкальные традиции: от литургических жанров до музыки клезмер. Ансамблевое инструментальное музицирование и региональные традиции Юго-Восточной Азии. Истоки и эволюция музыкальной культуры Греции. Гэльский музыкальный фольклор как средство сохранения традиционной культуры Шотландии и Ирландии. Музыкальная культура Балканских стран: на перекрестке народных традиций. Поэзия любви как фактор национального самоосмысления в музыкальной культуре Испании и Португалии. Этническое своеобразие музыкальных традиций Северной Европы. Песня русской души: музыкальные традиции России в культурно-историческом контексте. Роль музыкального творчества цыган в мировой культуре. Музыкальная культура Африки и ее влияние на мировую культуру. Диалог цивилизаций в традиционной музыкальной культуре стран Центральной и Южной Америки. Традиционное мировидение индейцев и эскимосов Северной Америки и его отражение в музыкальной культуре. Музыка, песня и танец в контексте музыкацентризма кубинской культуры. Смысловая гамма аргентинского танго: дух портеньо и Буэнос-Айреса. Карнавальная культура Южной Америки (на примере бразильского карнавала).

Встреча культур: место музыки кантри в национальной культуре США. Этническое и национальное в традиционной музыкальной культуре Австралии. Раздел III. Традиционная музыкальная культура в современном мире. Феномен «фольклорного возрождения» во второй половине XX века. Процессы транскulturации и смешения музыкальных стилей в контексте глобальной эстетики: World Music. Народная музыка как средство самоидентификации в современном мире.

Продолжительность курса: 2 семестра (2 часа в неделю) – для культурологов 4 курса; 2 семестра (4 часа в неделю) – как спецкурс и спецсеминар для студентов других отделений 3, 4, 5 курсов.

Читается на русском языке.

Итоговый контроль: зачет. **Вопросы к зачету**

1. Музыкальная культура народов мира как область культурологического исследования.
2. Звуковой код культуры и музыкальная картина мира.
3. Музыка и миф: аспекты взаимодействия.
4. Народная музыка как память культуры.
5. Музыка и язык: общее и особенное.
6. Музыка, религия, медицина: проблема музыкотерапии в традиционных культурах народов мира.
7. Традиционная индийская музыка: единство в многообразии.
8. Музыка и духовный путь человека: ведическое наследие.
9. Североиндийская классическая музыка.
10. Система гхаран в индийской культуре.
11. Философия музыки в дальневосточной цивилизации (Китай, Япония, Корея).
12. Пекинская опера как художественный феномен китайской культуры.
13. Музыкальные традиции буддизма.
14. Музыкальная эстетика в культуре Ближнего и Среднего Востока.
15. Музыка и Коран.
16. Музыкальная культура Ирана.
17. Традиционная музыка Турции.
18. Мистицизм звука в суфийской музыке: традиции и современность.
19. Музыкальная культура исламской цивилизации.
20. Еврейская литургическая музыка.
21. Своеобразие музыки клезмер.
22. Ансамблевое инструментальное музицирование и региональные традиции Юго-Восточной Азии.
23. Музыкальное наследие Античности.
24. Византийская музыка.
25. Роль рембетико в традиционной музыки Греции.
26. Гэльский музыкальный фольклор как средство сохранения традиционной культуры Шотландии и Ирландии.
27. Роль музыкальной и вербальной магии от традиционной гэльской культуры к литературе.
28. Друиды, филиды, барды, менестрели как социокультурное явление.
29. Клань, клановая музыка и обычаи в традиционной культуре гэлов Шотландии.
30. Шотландские и ирландские танцы.
31. Музыкальная культура Балканских стран на перекрестке народных традиций.
32. Традиционная музыка Испании и Португалии.
33. Этническое своеобразие музыкальных традиций Северной Европы.
34. Музыкальные традиции России в историко-культурном контексте
35. Типология жанров русского музыкального фольклора.
36. Народные праздники и музыкальные традиции в русской традиционной культуре.

37. Музыкальная культура русского казачества.
38. Региональные традиции русской песенной культуры.
39. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России.
40. Роль музыкального творчества цыган в мировой культуре.
41. Музыкальное наследие цивилизаций доколумбовой Америки.
42. Музыка Альтиплано после.
43. Диалог цивилизаций в традиционной музыкальной культуре стран Центральной и Южной Америки.
44. Традиционная музыкальная культура Мексики
45. Традиционное мировидение индейцев и эскимосов Северной Америки и его отражение в музыкальной культуре.
46. Культура Африки и ее влияние на мировую музыкальную культуру.
47. Музыкальное своеобразие культуры стран Северной Африки.
48. Музыкальный фольклор народов Африки.
49. Традиционная кубинская музыка и танцы в диалоге цивилизаций.
50. Танго как художественный и социальный феномен культуры Аргентины.
51. Карнавальная культура Южной Америки.
52. Встреча культур: место музыки кантри в национальной культуре США.
53. Этническое и национальное в традиционной культуре Австралии.
54. Феномен «фольклорного возрождения» второй половины XX века.
55. Процессы транскulturации и смешения музыкальных стилей в контексте глобальной эстетики: World Music.
56. Традиционная музыка как средство самоидентификации в современном мире.

Основная литература

- Алпатова А.С. Архайка в мировой музыкальной культуре. М.: Экон-Информ, 2009.
- Баркова Ю.С. Традиционная музыка в культуре народов мира. Учебно-методическое пособие к курсу. М.: МГУ, 2011.
- Васильченко Е.В. Звук/музыка в системе культуры мировых цивилизаций: Монография. М.: РУДН, 2009.
- Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Прогресс-Культура, 1995. (Беседа десятая. Национальная музыка). С.98-110
- Грубер Р.И. История музыкальной культуры. - М., 1941.
- Казанков А.А. Традиционная музыка Африки (кроме арабской и сомалийской). М.: Институт Африки РАН, 2010
- Культура Латинской Америки. Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2000.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Том III. М.: Искусство, 1974.
- Мацневский И. В пространстве музыки. СПб: РИИИ. Т.1, 2011.
- Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1980.
- Музыкальные традиции стран Азии и Африки. Сб. научн. трудов МГДОЛК им. П.И. Чайковского. М.: МГДОЛК, 1986.
- Музыкальный энциклопедический словарь/ Гл.ред. Г.В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1990.
- Музыка народов мира: проблемы изучения. Сборник научных трудов МГК. М., 2008.
- Орлов Г. Древо музыки. СПб: Композитор, 2005.
- Проблемы музыкальной терминологии. Сб. научн. трудов МГДОЛК им. П.И. Чайковского. М.: МГДОЛК, 1990.
- Традиции и современность в индийской музыке. М.: МГК, 1988.
- Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. Сборник. М.: Сфера, 2005.
- Шейхин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири: сравнительно-историческое исследование. М.: Восточная литература, 2002.
- Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры. В 2 тт. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994.

