

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины
«Музыка народов мира»
По специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)
Специализация №1 «Фортепиано»

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации

1. Цель и задачи курса

Целью дисциплины «История отечественной музыки» является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачи дисциплины:

- Формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества;
- развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций;
- формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. 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	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала ХХI века; – основные направления и стили музыки ХХ – начала ХХI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте.
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной)

	<p>школы), в том числе современности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
<p>ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель».
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте.
<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения. 	

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часа. Время изучения – 4-5 семестры.

Занятия по курсу «Музыка народов мира» проходят в групповом классе по 2 часа в неделю. Формы промежуточной аттестации: контрольные работы, тестирование, зачет – 5 семестр.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
4 семестр		
1.	Введение в предмет, методология курса. Основы методологии исследования внеевропейских музыкальных культур	10
2.	Музыкальная культура государств Южной и Юго-Восточной Азии	10
3.	Музыкальная культура Австралии и Океании	4
4.	Музыкальная культура стран Тропической Африки	6
5.	Музыкальная культура стран Латинской Америки	6
5 семестр		
1.	Музыкальная культура стран Дальнего Востока	10
2.	Музыкальная культура стран Центральной Азии	6
3.	Музыкальная культура Ближнего и Среднего Востока	10
4.	Музыкальные культуры мира на современном этапе. Проблема межкультурного диалога	10

Содержание

4 семестр

Тема 1. Введение

Цели и задачи курса. Основы методологии исследования внеевропейских музыкальных культур. Музыкальная карта мира. Историческая периодизация музыкальных культур. Основные понятия («музыка», «эталонный звук», «регион-цивилизация»). Основные факторы объединения РЦ (региональных цивилизаций): экологические, антропологические, социокультурные. Модель и картина мира и их влияние на музыкальные традиции. Проблемы взаимосвязи и взаимовлияний культур.

Тема 2. Музыкальная культура государств Южной и Юго-Восточной Азии

Музыкальная культура Южной Азии. Музыкальная культура Древней Индии. Средневековая музыкальная культура Индии и государств Южной Азии. Музыка рагсангит. Индийский музыкальный театр, классический танец. Музыкальная культура Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Мьянма, Лаос, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Бруней). Взаимосвязь музыки, мифа, ритуала. Священные тексты индуизма и их роль в развитии культуры региона.

Тема 3. Музыкальная культура Австралии и Океании

Специфические особенности и исторические этапы развития музыкальной культуры Австралии и Океании. Мифологические основы сознания коренных народов региона. Тотемизм, анимизм, фетишизм. Племенной характер культуры. «Время снов» аборигенов. Основы музыкальных жанров, их связь с ритуалами и обрядами австралийских аборигенов. Музыкальная культура современной Австралии. Развитие профессионального музыкального образования в регионе. Крупнейшие представители музыкальной культуры.

Тема 4. Музыкальная культура стран Тропической Африки

Музыкальные культуры народов Тропической Африки (общий обзор). Очаги возникновения музыкальных традиций. Культура племен. Музыкальные жанры в обрядах календарного и жизненного циклов. Современная музыкальная культура народов Африки.

Тема 5. Музыкальная культура стран Латинской Америки

Роль музыки в культуре индейских цивилизаций. Креольские и афроамериканские традиции в музыкальной культуре Латинской Америки. Становление композиторских школ Латинской Америки. Композиторские школы Кубы, Аргентины, Мексики, Бразилии

5 семестр

Тема 1. Музыкальная культура стран Дальнего Востока

Типологические характеристики музыкальной культуры Дальнего Востока и Центральной Азии. Музыкальная культура Древнего Китая.

Средневековая культура Китая, Японии, Кореи. Принцип коррелятивности, взаимосвязь разных видов традиционного искусства: философии, поэзии, музыки, изобразительного искусства. Каноничность, церемониальность и ритуальность культуры. Современная культура государств Дальнего Востока.

Тема 2. Музыкальная культура стран Центральной Азии

Картина мира народов Центральной Азии. Становление и развитие музыкальных традиций региона. Кочевые, степные культуры, их особенности. Музыкальные инструменты, функционирование музыки, статус музыканта. Современная музыкальная культура Центральной Азии.

Тема 3. Музыкальная культура Ближнего и Среднего Востока

Религиозные традиции (ислам, раннее христианство, буддизм) в музыкальной культуре Ближнего и Среднего Востока. Арабская музыкальная культура доисламского периода. Музыкальная культура Ближнего и Среднего Востока в VII-XIX вв. Музыкальная культура Андалусии. Музыкальная культура стран Северной Африки (Магриба). Музыкальная культура отдельных арабских стран (Египет, Ирак, Сирия). Музыкальная культура Турции. Музыкальная культура древнего и средневекового Ирана и Афганистана. Арабо-персидская и турецкая музыкальная классика. Научное наследие Ближнего и Среднего Востока. Современная музыкальная культура Ближнего и Среднего Востока. Основные жанры современного композиторского творчества.

Тема 4. Музыкальные культуры мира на современном этапе. Проблема межкультурного диалога

Проблема сохранения традиционных культур в условиях глобализации. Мультикультурализм, плюралистичность, толерантность. Проблема «свое-чужое» в современном мире. Музыкально-терминологический аппарат в освоении внеевропейских музыкальных культур: проблема адекватного «перевода».

Основные темы и понятия, выносимые на зачет:

1. Понятие «региональная цивилизация». Основные регионы бытования внеевропейской музыкальной культуры в современном мире
2. Представления о феномене «музыки» в разных культурах мира
3. Картина мира, модель мира в традиционной и современной культуре внеевропейских регионов
4. Музыкально-культурная традиция в странах Азии, Африки, Австралии и Америки
5. Влияние философско-религиозных систем на музыкальную культуру внеевропейских регионов
6. Природная среда и ее влияние на формирование музыкальных культур мира
7. Музыкальная традиция религий мира (иудаизм, индуизм, зороастризм, буддизм, христианство, ислам и др.)
8. Музыкальные инструменты народов мира
9. Основные тенденции развития музыкальных культур народов мира в Новое время
10. Национальные композиторские школы внеевропейских стран
11. Музыкальный авангард Азии и его место в современной культуре Запада
12. Восток-Запад: взаимодействие культур.

5. Организация контроля знаний

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе семинарских занятий. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение

семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов (семестровые аттестации, осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового зачета за полный курс обучения по данному предмету.

Основным формам проверки знаний студентов являются: контрольная работа, тестирование, зачет.

Критерии получения зачета

Форма контроля «Зачтено» ставится, если студент освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится, если студент не освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Музыка народов мира» используются классы:

№ 27 - рояль «Петроф» – 1 шт., телевизор «Филипс» – 1 шт., стол – 10 шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1 шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеоманитофон «Фунай» – 1 шт., DVD плеер «Филипс» – 1 шт., пульт – 1 шт.).

№ 40 - пианино «Петроф» – 1 шт., стол – 11 шт., стул – 4 шт., скамья – 2 шт., доска ученическая – 1 шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1 шт.).

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и

методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Камзолова, М.Н. Музыкальное путешествие по городам Германии [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Камзолова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 436 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102384>. — Загл. с экрана.
2. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>. — Загл. с экрана.
3. У, Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. У. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 544 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1981>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Актуальные проблемы искусствознания: музыка - личность - культура [Текст]: Сборник статей по материалам XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов 20 - 25 апреля 2015 года. - Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. - 260 с.
2. Музыка в культурном пространстве Европы – России. События. Личность. История /Отв. ред. Н.А. Огаркова. – СПб.: РИИИ, 2014. – 320 с.
3. Музыка в современном мире: культура, искусство, образование [Текст]: Материалы Международной научной конференции студентов 26 - 27 ноября 2014 года / ред. - сост. М.И. Шинкарева. - М.: РАМ им. Гнесиных, 2015. - 192 с.: нот. - ISBN 978-5-8269-0203-5.
4. Музыкальная культура глазами молодых ученых. Вып. 4 [Текст]: сборник научных трудов / Под науч. ред. проф. Р.Г. Шнитковой. - СПб.: Астерион, 2009. - 148 с. - ISBN 978-5-94856-593-4.
5. Музыкальный мир в новом тысячелетии: взгляд из Петербурга [Текст]. Ч.1: Интервью с композиторами / Сост. и отв. ред. А.В. Епишин. - СПб.: Композитор, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-7379-0493-7: 170-75.
6. От барокко к романтизму. Вып.2: Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация [Текст]: Сборник статей по материалам конференции / Отв. ред. С.В.Грохотов. – Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010. – 288 с., нот., илл.
7. Проблемы современной музыки [Текст]: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (Пермь, 1-2 октября 2013 г.) / Под ред. Н.В. Морозовой. - Пермь, 2013. - 364 с. - ISBN 978-5-85218-680-5.
8. Проблемы современной музыки [Текст]: Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции (г. Пермь, 13 - 14 сентября 2014 г.) / Под ред. Н.В. Морозовой. - Пермь: Перм. гос. гуманитар.-пед. ун-т, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-85218-760-4.

9. Россия-Германия. Контакты музыкальных культур [Текст]: Сборник научных трудов / Отв.ред. Г.В.Петрова. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Институт истории искусств», 2010. – 254 с. – (Проблемы музыкознания. Вып.9).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

В основе построения курса лежит сочетание хронологического и биографо-стилистического принципов (творчество и эволюция метода виднейших представителей различных национальных культур мира).

Основные формы занятий – лекции и семинары. Важно систематически акцентировать внимание студентов на опорных понятиях изучаемого предмета, «знаковых» явлениях изучаемой музыкальной культуры (имена, названия произведений, ключевые даты и т.д.).

Помимо информативной формы подачи материала целесообразно включать в лекции и семинары контекстуальный и стилевой анализ, просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов с последующим коллективным обсуждением, различные проблемно-дискуссионные формы работы, для которых заранее оговаривается основное направление, круг вопросов, предусматривается возможность альтернативных прений.

Студенты могут также самостоятельно подготовить и представить на занятии обзор литературы по конкретной теме, подобрать интересующие их музыкальные образцы для демонстрации однокурсникам и т.п.

В качестве одной из форм контроля и активизации самостоятельной работы студентов предусматривается подготовка докладов (на разные

интересующие их темы или на общую, предполагающую рассмотрение широкого круга вопросов).

Педагогу необходимо направлять и стимулировать внеаудиторную работу студентов: это касается в равной мере как освоения теоретического материала (списки литературы), так и расширения практического опыта знакомства с музыкальным материалом (видеопросмотр, аудиопрослушивание, знакомство с публикациями в СМИ).

*Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов*

Рекомендации по изучению отдельных тем курса

Изучение отдельных тем курса «Музыка народов мира» следует всегда начинать с основных понятий, их содержания и определений, поскольку каждая наука имеет свой категориальный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой другой науки. Следует обратить внимание, что окончательных определений, к какой бы теме курса мы не обратились, не существует. Все понятия науки используются как «рабочие» понятия, без которых науку создать невозможно. В зависимости от исторического периода и подхода они могут иметь различную трактовку, поэтому при изучении темы и составлении конспекта обращайтесь внимание на автора и контекстные условия данного определения.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить, прежде всего, на учебники. Необходимо обращаться к справочной литературе: словарям иностранных слов, энциклопедическим словарям, энциклопедиям.

Основные (базовые) и дополнительные литературные источники учебной дисциплины приведены в списке литературы в данном учебно-методическом комплексе. Если основное пособие не дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы программы, то необходимо обращаться к другим учебным пособиям.

При чтении учебного пособия необходимо составлять конспект, в котором записывать основные понятия, принципы, законы и формулы, выражающие эти законы, ключевые имена в истории мировой музыкальной культуры, названия их произведений и т.д.

Методические рекомендации по подготовке к зачету

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на следующие моменты:

1. Изучать курс необходимо систематически в течение всего учебного года, поэтому составьте график (по неделям или месяцам) самостоятельной подготовки и строго его выполняйте.
2. Активно, то есть, вдумываясь в каждое слово, изучайте теоретический материал.
3. Все незнакомые понятия, встречающиеся Вам в процессе подготовки, необходимо уяснить, пользуясь существующей литературой, словарем.
4. Понимание понятий и частей текста достигнуто, если вы можете своими словами, но без искажения смысла, повторить фрагмент текста мысленно или вслух.
5. Во время занятий ничто не должно отвлекать.
6. Сложным темам уделите особо пристальное внимание.

Для того, чтобы избежать трудностей при ответах рекомендуем прослушать курс лекций и воспользоваться очными консультациями преподавателей. Важно понимать, что высоко ценится не просто знание

курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и умение применить его для анализа явлений, в практике.