

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:
**ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И ТЕАТРА: МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КУЛЬТУРЫ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ**

Рекомендуется для направления подготовки/специальности
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)
Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Целью учебной дисциплины «История и теория музыки и театра: музыкальные культуры мировых цивилизаций» является формирование навыков концептуального анализа звукомusикальной культуры мировых цивилизаций. Изучаются важнейшие универсалии и архетипы музыкальной культуры. Осуществляется ознакомление со звукомusикальными имиджами основных регионов мира. Выделяется материал, который позволит студентам научиться самостоятельно разбираться в многочисленных потоках звукомusикальной информации, овладеть методами анализа звукомusикальных текстов, научиться слушать и понимать музыку не только своей страны, но и других культурных систем, овладеть навыками прогнозирования современных тенденций музыкальной культуры и основам ее социокультурной динамики.

Учебные задачи дисциплины. Курс рассматривает историю изучения музыкальной культуры как системы, музыкальных традиций мировых цивилизаций, предлагает системный подход во взгляде на феномен звука/музыки как универсальную типологическую модель, способную выступать в качестве “культурного кода” той или иной цивилизации, отражать определенную модель мировосприятия, политико-идеологическое устройство государства, социокультурную специфику этносов. Рассматриваются музыкальные традиции всех социокультурных слоев, дается толкование понятия “музыка” и его интерпретация в различных культурах, изучается онтологический аспект звукомusикального сознания, миромоделирующие, символические и др. уровни музыкальных текстов. Выявляется место звука и музыки в системе экспрессивных средств (танцевальная пластика, поэзия, театр, живопись и др.). Предлагается типология музыкальных культур и анализируются глобальные процессы в развитии музыкальной деятельности человека.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «История и теория визуальных искусств: основы современного искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплина по выбору блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
Универсальные компетенции				
УК-5.	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	История и теория кино: современный кинематограф и видео-арт	Лаборатория современной фотографии	Кураторская деятельность в сфере культуры
ОПК-3				
ОПК-6				

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «История и теория визуальных искусств: основы современного искусства» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3: Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

ОПК-6: Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка,

живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: методы решения конкретных задач проекта заявленного качества и за установленное время; основы проектирования и решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение

Владеть: навыками прогноза и определения ожидаемых результатов решения выделенных задач; навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта.

Таблица 2

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:Общая трудоемкость дисциплины составляет **3 зачетные единицы (108 ч.)**.

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		5, 6
Аудиторные занятия (всего)	180	180
В том числе:		
<i>Лекции</i>	34	34
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	17	17
<i>Семинары (С)</i>	-	-
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	111	111
Контроль	18	18
Общая трудоемкость	час	180
	зач. ед.	5

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Звук/музыка в развитии регионально-цивилизационных комплексов.	Типология музыкальных культур мира в процессе исторической эволюции. Фундаментальные признаки звукомызыкальной общности регионально-цивилизационных систем. Проблемы расово-этнических взаимодействий в звукомызыкальной сфере цивилизаций.
2.	Системно-типологические исследования музыкально-культурных традиций и их диаспоризация.	Диаспоризация культурных традиций как источник обновления звукомызыкального фонда человечества. Мировые культурные диаспоры (еврейская, армянская, иберийская, китайская, индийская, русская, цыганская и др.) и макросети звукомызыкальных общностей.
3.	Звук и музыка в жизни древних цивилизаций Земли.	Звук и музыка в первобытном обществе. Типология музыкальных культур древности. Этно- и эко-генез музыкальных культур древности.
4.	Основы музыкальной индологии. Специфика звука в Южной Азии.	Понятия звука (нада, свара, шрути и т.п.), музыки (сангит). Эстетическая категория раса. Проблемы периодизации индийской музыкальной культуры. Категории пространства и времени и их отражение в

		типах построения музыкального текста (прабандха, раговый принцип и др.).
5.	Классическая традиция индийской музыкальной культуры.	Вокальные жанры (дхрупад, кхайяль). Инструментальная традиция: типология инструментария, основы композиции музыкальных текстов. Музыка и танец. Музыкально-танцевальная драма различных регионов Индии. Традиционная музыка регионов Индии. Музыка религиозных традиций (буддизм, индуизм, ислам и пр.). Традиции обучения музыки (парампара), исполнительские школы (гхараны и бани).
6.	Важнейшие системные характеристики музыкальной культуры региона Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея).	Историческое и типологическое осмысление. Самоосознание культуры и изучение ее извне. Важнейшие символы музыкальной культуры. Региональные признаки музыкальной культуры Дальнего Востока. Китай - как центр региональной культурной традиции. Специфика музыкальных традиций Кореи и Японии в типологическом сопоставлении с Китаем. Базовые музыкально-теоретические системы. Музыкальная культура в Древности, средневековье. Современные тенденции музыкальной культуры Китая, Японии и Кореи.
7.	Музыкальные традиции Ближнего и Среднего Востока: специфика слоевого наложения и поляризация элементов.	Проблема сосуществования звукомзыкальных видов, жанров и стилей, сложившихся у народов, принадлежащих различным конфессиям (иудаизм, христианство, ислам). Метатрадиции и локальные традиции региона Ближнего и Среднего Востока. Краткая характеристика иудейской, арабской кочевой, арабо-персидской, турецкой, средневосточной кочевой (Афганистан, Средняя Азия), иранской звукомзыкальных локальных традиций.
8.	Музыка и ислам.	. Официальная идеология и ее ограничения по отношению к различным типам музыкальной экспрессии. Звуковые формы культовых ритуалов (азан, кораническая традиция, мадихи и т.п.).
9.	Звукомзыкальная культура арабских стран.	Специфические черты музыкальных традиций основных историко-культурных регионов арабского мира - Магриба и Машрика. Историческая периодизация музыкальной культуры арабов. Классические жанры арабской музыки. Основные аспекты теории арабской музыки. Понятие макама. Современные тенденции развития музыкальных культур арабских стран.
10.	Музыкальная культура Западной Азии.	Черты историко-культурной общности в сфере музыкальной культуры. Общие теоретические основы,

		изложенные в средневековых трактатах. Ладовая система, построенная на принципах макама; метроритмика, модальный тип развертывания звукомзыкального материала. Влияние классической поэзии на формирование вокальных жанров. Музыкальные инструменты (символика, функции, конструкции). Музыкальные традиции ислама.
11.	Музыкальная культура Тропической Африки как важнейшая часть мировой культурной системы	. Региональная специфика музыкальных жанров и стилей (Центральная, Восточная, Западная и др.). Музыкальные традиции ислама в Африке. Экспансия музыкальных традиций Тропической Африки в Северную и Южную Америки. Музыка магических культов. Звук/музыка и танцевальная пластика. Музыкальные традиции народов, говорящих на тональных языках (йоруба и др.).
12.	Музыкальный текст, принципы его развертывания в различных культурах.	Музыкальное построение - композиция - произведение: соотношение понятий при сопоставлении музыкальных менталитетов различных цивилизационных систем. Соотношение структурных и энергетических аспектов. Типы культурной памяти и музыка. Разнообразие принципов нотации и ее способность к фиксации основополагающих принципов музыкального текста (на примере различных цивилизаций). <i>Прослушивание композиций традиционной музыки: Индия, Китай, Япония, Корея, Монголия, Арабские страны, Иран, Турция, Западная Европа, Россия, США, Юго-Восточной Азии.</i>
13.	Музыкант: художественный и социальный аспекты проявления.	Типы специализации музыкантов и их иерархия. Подготовка музыкантов, их кланы и объединения. Специфика звукомзыкальных традиций.
14.	Музыкальные традиции кочевых народов.	Важнейшие жанры и стили монголов. Специфика кочевого звука. Взаимодействие музыкальных традиций кочевников с другими цивилизационными системами.
15.	Введение в музыкальную американистику.	Место музыкальной культуры США в современном мире и традиции ее изучения. Музыкальная культура Америки как область взаимодействия элементов различных культурных систем. Специфика американского звука. Звуковые форматы музыкальной культуры США. Американский симфонический оркестр как социальный феномен. Музыкальная культура американского университета. Экономические основы американской музыкальной культуры.
16.	Типология музыкального театра. От оперы к	Рождение оперы в эпоху Ренессанса. Виды музыкального театра в эпоху барокко и Просвещения.

	оперетте, мюзиклу, рок-опере.	Национальные оперные школы. Американский мюзикл: социальный феномен и ведущий жанр 2-й половины 20 века. Современные тенденции традиции мюзикла в различных культурах.
17.	Глобализация процессов звукомзыкальных межкультурных коммуникаций на рубеже 20-21 веков.	Возрастающее значение развивающихся звуковых технологий. Музыкально-коммерческая индустрия. Проблема управления потоками межкультурной звуковой информацией. Звук и интернетные технологии.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
5-6 модуль							
1.	Звук/музыка в развитии регионально-культурных комплексов.	2	-	-	1	7	10
2.	Системно-типологические исследования музыкально-культурных традиций и их диаспоризация.	2	-	-	1	7	10
3.	Звук и музыка в жизни древних цивилизаций Земли.	2	-	-	1	7	10
4.	Основы музыкальной индологии. Специфика звука в Южной Азии.	2	-	-	1	7	10
5.	Классическая традиция индийской музыкальной культуры.	2	-	-	1	7	10
6.	Важнейшие системные характеристики музыкальной культуры региона Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея).	2	-	-	1	7	10
7.	Музыкальные традиции Ближнего и Среднего Востока: специфика слоевого наложения и поляризация элементов.	2	-	-	1	7	10
8.	Музыка и ислам.	2	-	-	1	7	10
9	Звукомзыкальная культура арабских стран.	2			1	7	10
10	Музыкальная культура	2			1	6	9

	Западной Азии.						
11	Музыкальная культура Тропической Африки как важнейшая часть мировой культурной системы	2			1	6	9
12	Музыкальный текст, принципы его развертывания в различных культурах.	2			1	6	9
13	Музыкант: художественный и социальный аспекты проявления.	2			1	6	9
14	Музыкальные традиции кочевых народов.	2			1	6	9
15	Введение в музыкальную американистику.	2			1	6	9
16	Типология музыкального театра. От оперы к оперетте, мюзиклу, рок-опере.	2			1	6	9
17	Глобализация процессов звукомзыкальных межкультурных коммуникаций на рубеже 20-21 веков.	4			1	6	9
	Всего:	34	-	-	17	111	180

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоемкость (час.) ОФО
1.	1.	Звук/музыка в развитии регионально-цивилизационных комплексов.	1
2.	2.	Системно-типологические исследования музыкально-культурных традиций и их диаспоризация.	1
3.	3.	Звук и музыка в жизни древних цивилизаций Земли.	1
4.	4.	Основы музыкальной индологии. Специфика звука в Южной Азии.	1
5.	5.	Классическая традиция индийской музыкальной культуры.	1
6.	6.	Важнейшие системные характеристики музыкальной культуры региона Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея).	1
7.	7.	Музыкальные традиции Ближнего и Среднего Востока: специфика слоевого наложения и поляризация элементов.	1

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
8.	8.	Музыка и ислам.	1
9.	9	Звукомызыкальная культура арабских стран.	1
10.	10	Музыкальная культура Западной Азии.	1
11.	11	Музыкальная культура Тропической Африки как важнейшая часть мировой культурной системы	1
12.	12	Музыкальный текст, принципы его развертывания в различных культурах.	1
13.	13	Музыкант: художественный и социальный аспекты проявления.	1
14.	14	Музыкальные традиции кочевых народов.	1
15.		Введение в музыкальную американистику.	1
16.		Типология музыкального театра. От оперы к оперетте, мюзиклу, рок-опере.	1
17.		Глобализация процессов звукомызыкальных межкультурных коммуникаций на рубеже 20-21 веков.	1
	Итого		17

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС ЮРАЙТ <https://www.biblio-online.ru/catalog/full/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/kulturovedenie-i-sociokulturnye-proekty/teoriya-i-filosofiya-kultury>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

а) основная литература:

1. Васильченко, Елена Викторовна. Музыкальные культуры мира [Текст] : культура звука в традицион. восточных цивилизациях (Ближний и Средний Восток, Южная Азия, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия) : учеб. пособие / Е. В. Васильченко ; Рос. ун-т дружбы народов. - М. : Изд-во РУДН, 2001. - 408 с. : ил. - ISBN 5-209-01166-6 (3 экз.)

2. Камаев, Арсен Фаритович. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. пособие / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. - М. : Академия, 2005. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1718-2 (20 экз.)

3. Гаврилова, Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2014. — 164 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75473> — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература: 1. Галацкая, Вера Семеновна.

Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; ред. Е. Царева. - Изд.4-е, испр. и доп. - М. : Музыка, 1978. - 336 с. (3 экз.)

2. Грубер, Роман Ильич. История музыкальной культуры [Текст]. Т. 2. Ч. 2 / Р. И. Грубер. - М. : Музгиз, 1959. - 492 с. (2 экз.)

3. Народное музыкальное творчество: учебно-методический комплекс. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 94 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/68476>

4. Развитие народных традиций в музыкальном исполнительстве, творчестве и педагогике [Текст] : опыт коллектив. исслед. : межвуз. сб. науч. тр. / ред.-сост. : Д. И. Варламов. - Екатеринбург : Уралтрейд, 2000. - 61 с. (4 экз.)

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При чтении курса используются междисциплинарные методики и подходы из: истории, философии, психологии, литературы, филологии, культурологи, теории коммуникации, искусствознания, этномузыкологии и др.

Основными приемами организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов являются приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого в курсе содержания, и приемы, направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.

Студенты регулярно посещают актуальные художественные выставки, мастер-классы с галеристами, кураторами и художниками, работают с монографическими исследовательскими текстами и художественной критикой, используют специализированный инстаграм-блог преподавателя для расширения знаний о предмете, обращаются к манифестам и текстам художников, изучают предложенные преподавателем видеоматериалы по темам курса.

Учитывая специфику курса в процессе подготовки следует использовать не только письменные информационные источники, но и аудио-видео-материалы.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

**Профессор кафедры
Теории и истории культуры**

должность, название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия

Руководитель программы

**Заведующий кафедрой
Теории и истории культуры**

название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия