Традиционная музыка в культуре народов мира

Программа курса

Раздел 1. Музыкальное мироведение в контексте сравнительного изучения традиционных культур.

* 1. **Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии.** Теоретические основы музыкальной культурологии. Комплексный и междисциплинарный подходы в изучении явлений музыкальной культуры. Отражение природного звукового ландшафта, традиционной картины мира, верований, аксиологии, этнической истории в традиционной музыке разных народов.
  2. **Отношение «Человек – Мир» в контексте сравнительного изучения музыкальных традиций разных народов.** Музыкальное творчество в традиционной культуре как особый вид творчества. Сущность и специфика со-интонирования: с природным космосом; со своими корнями (с родом, с этнокультурной традицией); с Высшим Принципом бытия (имеющим в разных традициях различные наименования – Бог, Дао, Парабраман, Вакан Танка, Кудай и др.); с собственным внутренним миром; с ближним (человека с человеком); с дуализмом мужского и женского начала; с дуализмом жизни и смерти.
  3. **Музыка и миф: аспекты взаимодействия.** Музыка как элемент мифологического мироустройства в традиционной культуре народов мира. Взаимосвязь элементов музыкального мира с природными стихиями, планетами, богами. Проблема происхождения музыки в мифе. Божества и мифологические «персонажи» в роли первых музыкантов, музыкальные инструменты как их атрибуты. Мифологическое время/пространство в традиционной музыке. Музицирование как аналог Мирового Древа. Музыка как преображение и гармоническое упорядочивание мира.
  4. **Звуковой ландшафт в традиционной культуре и цивилизации.** Теоретические основы изучения звуковых ландшафтов в трудах Р.М. Шейфера. Структура звукового ландшафта: геофония, биофония, антропофония (Б. Краузе), анимофония, культурофония. Звуковой ландшафт традиционной культуры. Основные принципы и особенности рождения музыки в диалоге с природой. Звуковой ландшафт современной цивилизации. «Звуковая прогулка» как метод исследования звукового ландшафта.

Раздел 2. Музыкальные картины мира: единство в многообразии.

2.1. Сердце в ритме с природой: музыкальный космос коренных американцев. Проблемы музыкальной индеанистики. Основные черты музыкальной культуры коренных народов Северной Америки. Аутентичность песенного фольклора: звуковая экспрессия, орнаментация, ритмические особенности. Музыкально-целительские практики. Благословенный путь. Пляска Солнца. Музыкальный инструментарий североамериканских индейцев. Феномен *Пау-вау*: история и современность. Коренные американцы в музыкальном искусстве. Творчество Л. Балларда: элементы фольклорной традиции в симфонической, оперной и камерно-инструментальной музыке. Творчество К. Накаи, Ф. Уэстерман, Б. Сент-Мари, Д. Шенандоа, С. Аглукарк и др. Международная ассоциация аборигенных флейтистов и ее роль в сохранении индейских музыкальных традиций.

2.2. Музыка как духовный путь: культурологические аспекты музыкального творчества в индийской традиции. Музыка и духовный путь человека: ведическое наследие. Ведические гимны как основа индийской классической музыки. «Бхагават-гита» и этические основы индийской культуры. Сакральный и философский смысл Слова: традиция пения *мантр*. «Аум» как первая звуковая вибрация, лежащая в основе творения и олицетворяющая высшее духовное начало. Философия звука в индийской традиции. Синкретизм индийской классической музыки. «Сангит» как гармоничная взаимосвязь пения, инструментальной музыки и танца. Основные понятия индийской музыки: *рага* и *тала*. Музыкальные инструменты: *вина, ситар, бансури, саранги, мрдангам, пакхавадж, сантур, шахнай* и др. Система *гхаран* в индийской культуре: традиции и современные реалии.

2.3. Влияние суфизма на традиционную музыку Ирана, Турции, Индии. Музыка, суфизм и исламская цивилизация. Философия суфизма: музыкальные аспекты. Музыка как выражение божественной тайны. Мистицизм звука. «*Сэма*» как духовное слушание музыки, исполнение религиозных песнопений и собрание с молитвенной музыкой и танцами. Космическое воздействие на человека, «закодированное» в слове, звуке, тембре голосов и музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты как «орудие» звуковой медитации. Влияние суфизма на традиционную музыку Ирана, Турции, Индии. Классическая музыка Ирана. Мевляна Джалаладдин Руми и суфийское братство Мевлеви. Практика обрядовых танцев: роль музыки в дервишских радениях. *Зикры* как религиозные церемонии. Суфийское братство Чишти в Индии. Жанр каввали и его основные формы.

2.4. Истоки и эволюция музыкальной культуры Греции. Музыка Греции в контексте мировой культуры. Музыка и миф в античный период. Музыкальные открытия Древней Греции. Философия музыки Пифагора. Музыка и воспитание в философии Платона. Античные музыкальные инструменты и жанры. Духовные основы византийской музыки. Византийская музыка как вокальная традиция. Особенности исполнения: монофоничность, антифонное пение, исон, переменные такты, кратимы. Музыка в период Оттоманской империи. Зарождение *рембетико*. Вклад традиции *рембетико* в развитие греческой песни. Новая авторская «народная» песня в творчестве М. Хатзидакиса. Творчество М. Теодоракиса и его роль в возрождении греческих народных традиций.

2.5. Клановые традиции музыкального творчества в гэльской Шотландии. Место музыкального фольклора в гэльской культуре. Роль музыкальной и вербальной магии. Древние музыкальные инструменты в гэльской культуре. Кланы, клановая музыка и обычаи. Устнопоэтическое и музыкальное творчество гэлов в традиционных обрядах и праздниках. Сказительство и музыкальные традиции вечеров *кейли.* Основные жанры гэльского музыкального фольклора Шотландии. Женский песенный обрядово-трудовой комплекс валяния твида. Голосовая музыка. Особенности вокального стиля *шан-нос*. Сохранение и развитие гэльских традиций в Новой Шотландии. Музыкальное творчество как средство самоидентификации современных музыкантов: от гэльских традиций к построению «кельтской» культурной общности.

2.6. Жизнь и смерть в традиционной музыкальной культуре Мексики. Дуализм жизни и смерти в культуре Мезоамерики. Образ Плакальщицы в музыкальном фольклоре Мексики. Музыкальные традиции Дня Мертвых. Истоки, художественное своеобразие, символика и функции юмористически-игровых образов смерти в мексиканской культуре. Традиции песнопений «Ла Кантада» в контексте празднования Дня Мертвых в г. Наолинко (штат Веракрус, Мексика). Культурное время-пространство праздника. Исполнение Кантады перед Алтарями Мертвых и на кладбище. Мотив единения в процесс исполнения: единение с Высшим миром (обращенность к Господу, апостолам и святым), со Смертью (обрядовое переживание Смерти), единение живых с усопшими, единение жителей города и гостей. Трансляция сакральной христианской, латиноамериканской и локальной истории, образовательные и воспитательные функции кантады.

2.7. Музыка, песня и танец в контексте музыкоцентризма кубинской культуры. Истоки музыки Кубы: индейские, испанские, африканские традиции. Афро-кубинская Сантерия. Ритмо-формулы обрядов абакуа как основа кубинской национальной музыкальной традиции. Инструменты в кубинской полиритмии: *клавес, бонго, конгас, тимбалес, гуиро, маракас, чекере, трес*. Кубинский *сон:* происхождение, музыкальная структура, разновидности и роль в культуре. Межкультурное взаимодействие испанской и афро-кубинской традиции. Отражение национального характера и этнопсихологии кубинцев в музыке. Своеобразие музыкального мышления. Вьеха Трова и Нуэва Трова: художественное своеобразие направлений. Популярные ритмы Кубы в общем латиноамериканском контексте.

2.8. Смысловая гамма аргентинского танго: дух портеньо и Буэнос-Айреса. Версии о происхождении термина «танго». Межкультурное взаимодействие в эмигрантской среде Рио де ла Плата. Пригород Буэнос Айреса: социокультурные реалии 80-х гг. XIX века. Этапы становления жанра. Музыка, поэзия, танец: взаимосвязь элементов в традиции танго. Состав танго-оркестра: *бандонеон*, фортепиано, скрипка, контрабас. Появление танго-романса. Роль творчества К. Гарделя в культуре Аргентины. Поэзия танго и лингвистические особенности жанра. Роль лунфардо в художественных текстах. Образы, темы и мотивы танго. Основные школы танго и их стилистическое своеобразие. О. Пульезе и А. Пиаццолла – реформаторы музыкальных традиций танго. Рождение «танго нуэво».

2.9. Встреча культур: место музыки кантри и вестерн в национальной культуре США. Истоки музыки кантри и вестерн. Музыка кантри как «блюз белого человека». Традиции района Аппалачей и южных штатов. Музыка *хиллбилли*. Музыкальные инструменты в народной культуре США. Роль А. Ломакса, Б. Монро и «Blue Grass Boys» в становлении стиля *блюграсс*. Песенный генезис покорения Запада. Жанр ковбойской песни. Ковбойство как образ жизни и кодекс поведения. Профсоюзное движение и социальная направленность творчества В. Гатри. Творчество П. Сигера, Дж. Роджерса, семьи Картер и др. Своеобразие стиля *хонки-тонк*: творчество Фл. Тиллмана, М. Малликана, Х. Уильямса. Расцвет кантри после Второй мировой войны. Дж. Кэш: темы и образы песен. Становление «нэшвиллского саунда». Кантри-рок Кр. Кристофферсона. В. Нэльсон и традиционное кантри.

Раздел 3. Традиционная музыка в современном мире: актуальные вызовы и прикладные аспекты применения в культурной практике.

3.1. Аксиология миротворчества в этномузыке второй половины ХХ – начала ХХI веков: от «фольклорного возрождения» к World Music. Истоки «Фольклорного возрождения» во второй половине ХХ в. Движение политической песни. Мотивы миросозидания в творчестве этномузыкантов. Движение «Новой песни» на волне борьбы народов Латинской Америки за социальную и культурную независимость. Музыкант – исполнитель – собиратель фольклора – общественный деятель. Обращение к фольклору как к «оружию» против подавления своей культуры, адаптация фольклорных жанров к современным стилям, смешение этноинструментов с электроинструментами, сближение в исполнительстве фолк-сингеров народных песен и песен собственного сочинения, политизированность текстов. Международные фестивали как средство межкультурного диалога. Обучение и творческое освоение представителями разных стран музыкального языка других народов. Современная стадия «Фольклорного возрождения»: World Music и проект «Playing for Change».

3.2. Традиционные и современные формы репрезентации этнической идентичности в музыкальных инструментах (на примере якутов (саха)). Традиционные символы этнической идентичности в якутских музыкальных инструментах: символы локального природного космоса и традиционных типов хозяйствования; визуальный облик инструментов, связанный с «неписаными» гендерными и возрастными идентификационными характеристиками якутов. Современные формы визуальной репрезентации этничности: музыкальный инструмент как средство актуализации значимых фактов этноистории; визуальная репрезентация символов этнической неомифологии; музыкальный инструмент как средство актуализации мифологического сознания саха в контексте возрождения автохтонной религии Аар Айыы; визуальная репрезентация национальных символов; музыкальные инструменты как средство порождения новой обрядности; творческое переосмысление архаичных инструментов и продуцирование новых.

3.3. Развивающий потенциал традиционных музыкальных этноинструментов в культурной, педагогической и арт-терапевтической практике. Совместная музыкальная игра-импровизация на этноинструментах: особенности построения. Методики использования музыкального этноинструментария в культурной и психолого-педагогической практике: этноинструменты как средство командообразования; как средство междисциплинарного изучения культур; как средство развития исследовательской деятельности; как основа формирования развивающей предметной среды; как средство развития совместности и межкультурной сензитивности; как средство самопознания и познания мира; как средство работы с переживанием в музыкальной терапии; как средство развития творческой активности.