

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Ю.С. Овчинникова – кандидат культурологии, доцент кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Великая идея XX века о мире и братстве человечества, выстраданная в хаосе мировых войн и нашедшая отражение в музыке (Дж. Леннон, М. Соса, В. Хара, М. Теодоракис, Б. Сент-Мари, Б. Фергюсон и др.), литературе (П. Неруда, У. Уитман, Ч. Айтматов, Ю. Вэлла, С. Момадэй, Е. Айпин, Р. Анайя и др.) и других сферах искусства, и сегодня не теряет своей актуальности.

Как отмечает А.В. Ващенко, исследования этнокультурного фактора в художественном пространстве XX века показывают, что главной метафорой времени становится межкультурный мост к человечеству, а не стена, замыкающая в себе культурное гетто.

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Декларация ООН (13.09.1999) вводит понятие культуры мира, ключевая роль в распространении которой отводится родителям, педагогам, творческой интеллигенции:

«Культура мира является сочетанием ценностных установок, мировоззренческих взглядов, традиций, типов поведения и образов жизни, основанных на... приверженности принципам свободы, справедливости, демократии, терпимости, солидарности, сотрудничества, плюрализма, культурного разнообразия, диалога и взаимопонимания на всех уровнях общества и между народами; и поощряемых благоприятной национальной и международной средой, способствующей миру».

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

О. Ла Фарж «Дверца в стене»

«Что ж, мы повидали друг друга, - ответил он. Так прощались на рашти. Сколько раз он уже это слышал – и каждый раз про себя ощущал ложь. Никогда они не «видели друг друга» по-настоящему... Всякий раз встреча превращалась просто в демонстрацию приличий. Для него это был бесконечный, осторожный поиск отверстия, дверцы, которую они мягко, но настойчиво держали запертой...»

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Как найти заветную дверцу к сердцу людей совершенно другой судьбы, да и всякому ли она откроется?

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Традиционная музыка народов мира как средство «вхождения» в пространство других культур

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Цели дисциплины:

- найти общее и особенное в традиционной музыкальной культуре разных народов, изучая музыку как культурологическое явление, позволяющее глубже понимать этнические картины мира, а также содержательно, эмоционально-чувственно и эстетически сонастраиваться с пространством изучаемых традиций для более объемной и правильной интерпретации различного рода данных (этнографических, лингвистических, искусствоведческих и др.).

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Задачи дисциплины:

- компаративное изучение традиционной музыки народов России и других стран на основе материалов, собранных автором во время полевых исследований, и личного архива;
- знакомство с культурологическим подходом к исследованию традиционной музыки во взаимосвязи с мифологией, фольклором, традиционной аксиологией, исторической памятью, национальным характером, образом жизни, обрядами и праздниками, этнопедагогикой, музыкотерапией, спецификой процессов этнокультурной идентификации народов через музыку в современном мире и др.;
- изучение истории, происхождения, эволюции, символики и взаимосвязи музыкальных инструментов разных стран и народов;
- освоение образно-смыслового содержания традиционной музыки как явления культуры;
- изучение методов компаративного анализа явлений музыкальной культуры;
- развитие исследовательской деятельности студентов, а также самопознания и творческих способностей.

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Тематический план

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

1.1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии.

1.2. Отношение «Человек – Мир» в контексте сравнительного изучения музыкальных традиций разных народов.

1.3. Звуковой ландшафт и звуковая картина мира в традиционной культуре.

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Тематический план

Раздел 2. Музыкальные картины мира: единство в многообразии.

- 2.1. Сердце в ритме с природой: музыкальный космос коренных американцев.
- 2.2. Музыка как духовный путь: культурологические аспекты музыкального творчества в индийской традиции.
- 2.3. Влияние суфизма на традиционную музыку Ирана, Турции, Индии.
- 2.4. Истоки и эволюция музыкальной культуры Греции.
- 2.5. Клановые традиции музыкального творчества в гэльской Шотландии.
- 2.6. Жизнь и смерть в традиционной музыкальной культуре Мексики.
- 2.7. Музыка, песня и танец в контексте музыкоцентризма кубинской культуры.
- 2.8. Смысловая гамма аргентинского танго: дух портеньо и Буэнос-Айреса.
- 2.9. Встреча культур: место музыки кантри и вестерн в национальной культуре США.

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Тематический план

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

- 3.1. Аксиология миротворчества в этномузыке второй половины XX – начала XXI веков: от «фольклорного возрождения» к World Music.
- 3.2. Традиционные и современные формы репрезентации этнической идентичности в музыкальных инструментах.
- 3.3. Развивающий потенциал традиционных музыкальных этноинструментов в культурной, педагогической и арт-терапевтической практике.

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Теоретические основы музыкальной культурологии:

1. Интегративный философско-культурологический подход к изучению музыки в трудах Генриха Орлова
2. Изучение мировых цивилизаций как звуко-музыкальных общностей в работах Дж. К. Михайлова
3. Музыкальное востоковедение В.Н. Юнусовой.
4. Музыкальная антропология А.С. Алпатовой.
5. Е.В. Васильченко: концепция музыки/звука в контексте мировых цивилизаций.
6. Школа петербургского инструментоведения (И.В. Мациевский).
2. Концепция национальных образов мира Г. Гачева
3. Культурологическая концепция сравнительной мифологии А.В. Ващенко

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

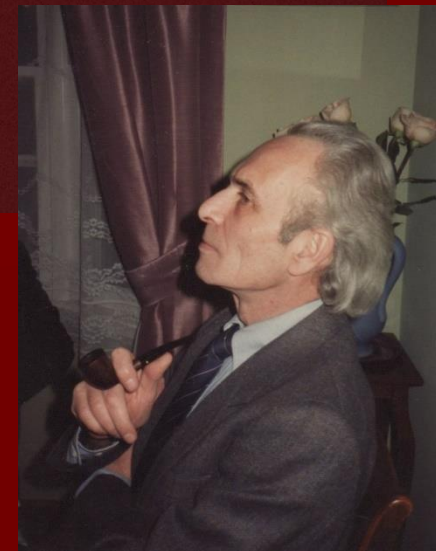
1. Интегративный философско-культурологический подход к изучению музыки в трудах Генриха Орлова

«Древо музыки» (1991):

- преодоление европоцентристского взгляда на музыку и создание единого «метаязыка» теории для описания «в общей системе понятий и критериев» несхожие музыкальные культуры мира;
- рассмотрение музыки в понятиях времени и пространства, в контексте картины мира;
- выявление связей «с прочими сферами человеческой деятельности и опыта»;
- понимание музыки «в свете общих ценностей, верований и способов восприятия, которые образуют ядро каждой культуры и определяют ее внутреннее единство».

Генрих ОРЛОВ

ДРЕВО
МУЗЫКИ

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

«Древо музыки» (1991) Г.Орлова

Орлов раскрывает музыку не как явление культуры, а как «проявление культуры». Он подчеркивает «онтологическое, бытийное единство» музыки и культуры: «...Нет культуры без музыки, как нет музыки без культуры, ...музыка и культура – одно». Орлов видит в музыке «особую ипостась культуры, специфичное проявление ее жизненной силы и сущности – часть культуры, тождественную целому».

«Музыка... помимо способности служить тем или иным целям..., представляет собой особый мир, обладающий собственным бытием; она не рассказывает об этом мире, не описывает его, но сама есть этот мир. В этом принципиальное отличие музыки от языка в частности и знаковых систем вообще».

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

«Древо музыки» Г.Орлова

Проявляя «собственное бытие» в индивидуальном опыте, музыка «проживается как реальность», «перестает служить объектом, противостоящим субъекту, но становится тем, что *происходит* со слушателем». «...Становится *его* реальностью». И слушатель, «отождествляясь с ней», оказывается «частью, тождественной целому».

Ракурсы исследования:

- Музыка в культуре;
- Культура в музыке.

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

«Из всего, что существует в мире, из всех вещей сотворенных, музыкальный звук есть чистейшая и наиполнейшая манифестация времени... Невидимый, неосязаемый, но всепроникающий, он легко исчезает как объект, сливается с интимной внутренней жизнью каждого и продолжает жить в ней. И всякий раз, когда это происходит, музыкальный звук исцеляет, хотя бы на миг возвращая человеку внутреннюю цельность и восстанавливая его единство с миром по ту сторону различий и изменений».

Генрих Орлов

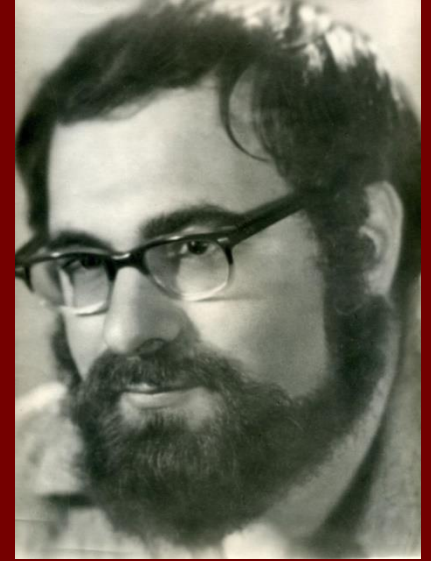

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

2. Музыкальная культурология Дж. К. Михайлова: изучение мировых цивилизаций как звуко-музыкальных общностей

Дживани Константинович Михайлов (1938-1995) – создатель научно-учебного направления «Музыкальные культуры мира» в Московской консерватории.

Системный подход: «...Системная выстроенность отражает полноту осознанности той или иной культуры – как изнутри, так и извне... системный подход выявляет, помогает разобраться в тех тенденциях, которые возникают в процессе межкультурного взаимодействия».

Понятие модели мира выдвигалось им в качестве ключевого для цивилизации, определяло особенности мировосприятия, мышления, в т.ч. музыкального (происхождение звука у многих народов связано именно с моделью мира – мифы и легенды).

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

3. Музыкальное востоковедение (В.Н. Юнусова)

- «Творческий процесс в классической музыке Востока» (1995);
- Программа дисциплины «История внеевропейских музыкальных культур», разработанная в 2000-х годах авторским коллективом под руководством В.Н. Юнусовой (Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского);
- Сборники материалов конференции «Музыка народов мира: проблемы изучения».

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

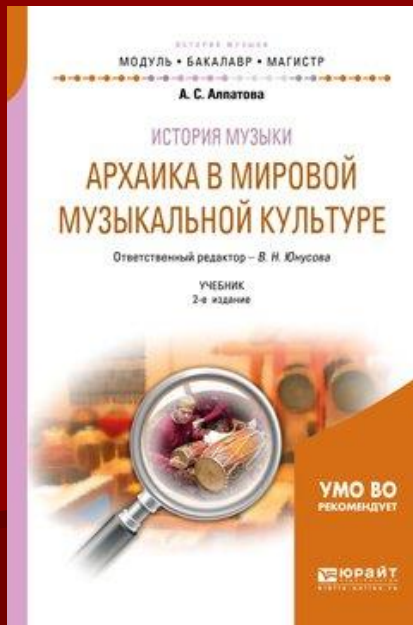

4. Музыкальная антропология А.С. Алпатовой

(Российская академия музыки имени Гнесиных)

Архаика в мировой музыкальной культуре:

- звуковая картина мира в архаической культуре;
- память предков: музыка космоса и земли;
- мифологические представления о звуке и музыке и их отражение в обрядовой практике;
- музыкальная коммуникация в ранних формах ансамблевого музицирования;
- неоархаика в современной массовой культуре и музыке;
- образы архаики в творчестве композиторов.

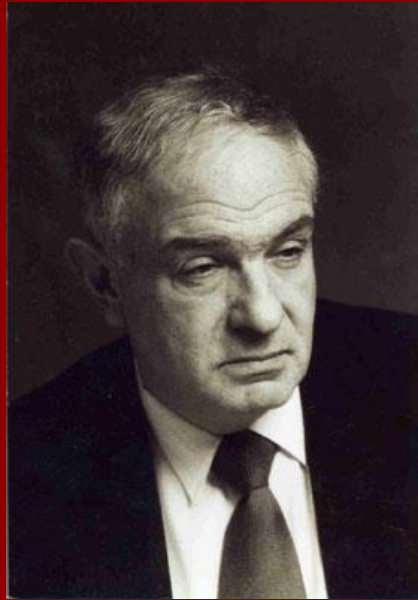
Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

5. Звук/музыка в системе культуры мировых цивилизаций (Е.В. Васильченко)

- Природа – звук – человек;
- Музыкальный инструмент – человеческий голос – как символическое отражение взаимоотношений человека и мироздания
- Звук/музыка в развитии регионально-цивилизационных комплексов
- Базовые звуко-музыкальные архетипы Индии;
- Модель мира в звуковой культуре региона Дальнего Востока
- Звуковое пространство Юго-Восточной Азии

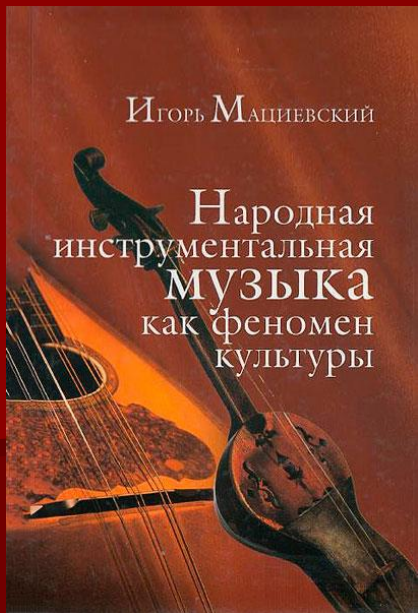
Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

6. Теоретические основы музыкальной культурологии: школа петербургского этноинструментоведения И.В. Мациевского (сектор инструментоведения РИИИ)

Народная инструментальная музыка как феномен культуры:

- феномен инструментализма (основные исполнительские школы, способы передачи музыкальных традиций, изготовления музыкальных инструментов и обучения игре на них);
- традиционные музыкально-философские представления, этнопсихология, эстетика, теория и терминология музыки в контексте быта и творческой практики музыкантов.

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

6. Теоретические основы музыкальной культурологии: школа петербургского этноинструментоведения И.В. Мациевского (сектор инструментоведения РИИИ)

Народная инструментальная музыка как феномен культуры:

- проблемы бытования и функционирования;
- инструментальная музыка и традиционная художественная культура;
- проблемы генезиса и развития; историческая стратификация;
- проблемы существования традиции;
- проблемы фиксации и изучения традиции;
- художественный текст и проблемы его исследования.

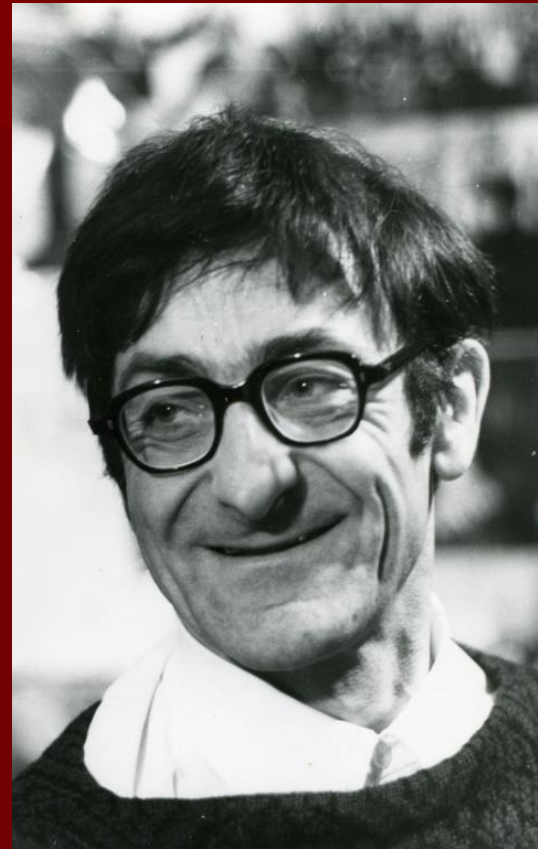
Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

6. Теоретические основы музыкальной культурологии: школа петербургского этноинструментоведения И.В. Мациевского

Системно-этнофонический метод исследования

- Исследование инструментализма в системе духовной и материальной культуры народа, ее социализации в связи с традициями быта, хозяйственной деятельности, поведения, обрядов, различных видов искусства в процессе исторического развития культуры и самих этносов;
- Неразрывное и синхронное изучение инструментария и ИМ на всех этапах как базис исследования;
- Введение в сферу исследования проблемы исполнительства и личности музыканта (изготовителя инструментов, создателя и носителя произведений, педагога-хранителя традиций);
- За исходные принимаются данные полевого исследования;
- Высокая техническая оснащенность исследования, тщательная транскрипция и документация звучащего материала.

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

7. Концепция национальных образов мира Г. Гачева (Космо-Психо-Логос; изучение взаимосвязи природного ландшафта и типа хозяйствования с особенностями мирозерцания и космологии народов)

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

8. Культурологическая концепция сравнительной мифологии А.В. Ващенко (категории мифологического времени и пространства, жизни и смерти, мифологического героя и героини, тема трансформации; мифологический образ в реалиях культуры и др.)

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Специфика культурологического ракурса в изучении традиционной музыки:

- 1. Системный подход к исследованию музыкальной культуры и различных ее составляющих.**
- 2. Междисциплинарность** (проблема изучается на стыке различных областей – литературоведения, искусствоведения, лингвистики, этнографии, культурной антропологии, философии, истории и др.).
- 3. Стремление к комплексности исследования и к получению объемной картины изучаемой культуры** (к установлению связей и смысловых соответствий между различными явлениями культуры и жизни человека).
- 4. Необходимость освоения большого корпуса источников из разных научных дисциплин.**
- 5. Сочетание методов разных наук.**

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Конча (раковина) как «дар» локальной природы; как национальное блюдо, как музыкальный инструмент; как символ паломнического пути к мощам Св. Иакова (г. Сантьяго-дэ-Компостелла).

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Курай как символ этнокультурной идентификации башкир

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Фильм группы «Социокультурная психология и антропология»,
созданный по материалам экспедиции Лицея № 1553
в с. Байгазино Бурзянского района Республики Башкортостан

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Факига Хасанова (Кушкильдина)

(1938 г. р., с. 2-й Иткулово Баймакского района)

– Курай?	– Курай?
– Әү!	– Да!
– Кайза үстен?	– Где ты вырос?
– Урманда!	– В лесу!
– Кем кыркты?	– Кто тебя срезал?
– Оста кыркты!	– Мастер срезал!
– Нимә өсөн?	– Для чего?
– Курай өсөн!	– Для курая!

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Междисциплинарный подход к исследованию курая:

- фиксация процесса игры (искусствоведение);
- приобретение инструмента, формирование запроса на учебу (этнопедагогика, педагогика);
- интервьюирование по выбранной теме (искусствоведение, антропология, психология);
- фиксация всех стадий процесса изготовления инструмента (этнография, математика);
- запись фольклорных текстов о курае (легенды и поговорки);
- фиксация различных визуальных репрезентаций инструмента в башкирской культуре (антропология);
- беседа с представителями разных поколений о курае (психология).

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Музыка синтезирует в себе:

1. Звучание природного космоса этнокультуры
2. Особенности национального характера
3. Этноисторию
4. Традиционную картину мира и особенности духовной жизни этноса
5. Ценности этнокультуры

Тема 1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии

Домашнее задание

Выберите себе один из этнических музыкальных инструментов, постарайтесь собрать о нем как можно больше информации и выявить:

- как в этом артефакте отражаются взаимосвязи с локальным природным космосом, мифологией, картиной мира, телом человека, с традициями быта и хозяйственной деятельности, с обрядами и с другими гранями соответствующей этнической культуры;
- находит ли этот музыкальный инструмент отражение в других составляющих современной культуры данного народа (в живописи, кинематографе, архитектуре, массовой культуре и др.)?

Оформите сделанные наблюдения в виде эссе. Не забудьте указать ссылки на литературу и источники, которыми Вы пользовались.