

Ю.С. Овчинникова

**ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
«ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА
В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ МИРА»**

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

119991, Москва, Ленинские горы, 1

Программа курса основывается на междисциплинарном подходе к осмыслению традиционной музыки разных народов, которая рассматривается во взаимосвязи с мифологией, фольклором, аксиологией, картиной мира, этноисторией, трансформационными практиками, обрядами, этнопедагогикой, процессами этнокультурной идентификации народов в современном мире. Представленный подход основывается на многолетнем опыте чтения лекций на отделении культурологии факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Теоретической основой курса послужили труды Г. Орлова, Дж.К. Михайлова, В.Н. Юнусовой, А.С. Алпатовой, И.В. Мациевского, Г. Гачева, А.В. Ващенко и др. Тематически материал сгруппирован в три раздела. Первый посвящен теоретическим основам курса и проблемам музыкально-культурологической компаративистики. Во втором разделе рассматриваются музыкальные картины мира народов России, Индии, Китая, Ирана, Турции, Греции, Шотландии, Мексики, Кубы, Аргентины, США, Канады, аборигенных музыкальных традиций Африки и др. В третьем разделе раскрывается роль этнической музыки в современном мире, осмысляется развивающий потенциал музыкальных этноинструментов в культурной, педагогической и арт-терапевтической практике. В программе музыка народов мира предстает в единой культурологической перспективе, от автохтонных традиций к современной этнокультуре.

Ключевые слова: традиционная музыка народов мира; этническая музыка; музыкальные культуры мира; музыкальные инструменты; история культуры; музыкальная культурология.

Лекционный курс «Традиционная музыка в культуре народов мира» адресован студентам отделения культурологии и входит в блок общепрофессиональных дисциплин вариативной части образовательного стандарта. Объем аудиторной работы – 36 акад. ч. Лекции ориентированы на обеспечение разносторонней подготовки

Овчинникова Юлия Сергеевна – кандидат культурологии, доцент кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: julia.barkova@gmail.com).

специалистов как творчески мыслящих личностей, имеющих фундаментальные знания в области культурного наследия. Курс методологически связан с другими предметами общепрофессионального цикла, содержит материал, важный для усвоения таких дисциплин, как «Культурология»¹, «История искусств», «Сравнительная мифология»², «Фольклор» и др. Основная цель курса – дать студентам систематические знания об общем и особенном в традиционной музыкальной культуре разных народов, изучая музыку как культурологическое явление, позволяющее глубже понимать этнические картины мира, развивать межкультурную компетентность, а также содержательно, эмоционально и эстетически сонастраиваться с пространством изучаемых традиций для более объемной и правильной интерпретации различных данных (этнографических, лингвистических и др.)³. В качестве *задач* дисциплины выступают:

- компаративное изучение традиционной музыки народов мира;
- знакомство с культурологическим подходом к исследованию традиционной музыки во взаимосвязи с мифологией, фольклором, картиной мира, аксиологией, исторической памятью, обрядами, этнопсихологией, этнопедагогикой, музыкотерапией, процессами этнокультурной идентификации народов в современном мире;
- изучение истории, происхождения, эволюции, символики и взаимосвязи музыкальных инструментов разных народов;
- освоение образно-смыслового содержания традиционной музыки;
- изучение методов компаративного анализа явлений музыкальной культуры;
- развитие исследовательской деятельности и творческих способностей студентов.

Среди ключевых особенностей построения курса выделим: регионально-локальный подход к изучению традиционной музыки народов мира; опора на полевые исследования автора; использование музыкальных этноинструментов из личной коллекции; изучение музыкальных традиций в следующей перспективе – отражение этнокультуры в традиционной музыке и репрезентация образов

¹ Карташова Н.В. Программа лекционного курса «Культурология» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. № 1. С. 64–75.

² Ващенко А.В. Программа спецкурса/спецсеминара «Сравнительная мифология: культурологические аспекты» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2000. № 4. С. 147–162.

³ Овчинникова Ю.С. Концептуальные основы вузовского курса «Традиционная музыка в культуре народов мира» // Музыкальное искусство и образование. 2019. Т. 7. № 1. С. 40–59.

локальной музыкальной традиции в культуре (фольклоре, литературе, живописи, кинематографе).

Междисциплинарный характер исследования традиционной музыки определяет комплексный подход к изложению материала. Тематика лекций обусловлена личным опытом практического освоения и научного теоретического осмысления музыки разных народов во время музыкально-этнографических поездок (Индия, Испания, Португалия, Марокко, Греция, Шотландия, Литва, Парагвай) и экспедиций автора (в Мексику и в регионы России (Архангельская и Липецкая области, Башкирия, Хакасия, Якутия, Алтай и др.)), а также в процессе общения и музицирования с представителями других стран. Педагогический инструментарий совмещает лекционную подачу материала и семинарские формы работы.

Раздел 1. Музыкальное мироведение в контексте сравнительного изучения традиционных культур

Тема 1.1. Традиционная музыка народов мира как предмет культурологии. Теоретические основы музыкальной культурологии. Методологическая база исследований. Комплексный метод, сочетающий историко-типологический, историко-культурный, цивилизационный, аксиологический методы и др. Музыкальная карта мира и критерии регионирования (конфессиональный, этнический, языковой и др.). Отражение природного звукового ландшафта, традиционной картины мира, верований, аксиологии, этноистории в традиционной музыке разных народов.

Тема 1.2. Отношение «Человек – Мир» в контексте сравнительного изучения музыкальных традиций разных народов. Традиционная картина мира: музыка как элемент мифологического мироустройства. Время/пространство в традиционной музыке. Музыка как преобразование и гармоническое упорядочивание мира. Образы музыканта в сравнительной мифологии. Мировое Древо как метафора музицирования. Специфика со-интонирования в традиционных музыкальных культурах: с природным космосом; с корнями (с родом, с этнокультурной традицией); с Высшим Принципом бытия (Бог, Парабраман, Вакан Танка, Кудай и др.); с собственным внутренним миром; с ближним (общинность) и др.

Тема 1.3. Звуковой ландшафт и звуковая картина мира в традиционной культуре. Теоретические основы изучения звуковых ландшафтов в трудах Р.М. Шейфера. Структура звукового ландшафта: геофония, биофония, антропофония (Б. Краузе). Звуковой ландшафт традиционной культуры. Основные принципы и особенности рождения музыки в диалоге с природой. Звуковой ландшафт современной цивилизации. Звуковая картина мира как информацион-

ная модель традиционной культуры (А.С. Алпатова). Сферы звуковой картины мира. «Звуковая прогулка» как метод исследования.

Раздел 2. Музыкальные картины мира: единство в многообразии

Тема 2.1. Музыка как духовный путь: культурологические аспекты музыкального творчества в индийской традиции. Музыка и духовный путь человека: ведическое наследие. «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 воплощающая высшее духовное начало. Синкретизм индийской классической музыки и ее основные понятия: *рага* и *тала*. Музыкальные инструменты Индии. Система *харан* в индийской культуре: традиции и современные реалии.

2.2. Философия музыки в китайской цивилизации. Традиционная картина мира в музыкальной культуре Китая: концепция мирового эфира (*ци*); проявление принципа единораздельности инь-ян; влияние философско-религиозных систем (конфуцианства, даосизма, буддизма) и тонального языка. «Книга перемен». Система «Небо-Земля-Человек» и ее отражение в музыке. Система люйлюю. Семантика пентатонического лада. Конфуций: концепция «правильной» музыки. Классификация музыкальных инструментов.

2.3. Влияние суфизма на традиционную музыку Ирана, Турции, Пакистана. Философия суфийской музыки. Мистицизм звука. «Сэма» как духовное слушание музыки. Космическое воздействие на человека, воплощенное в звуке, слове, тембре голосов и музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты как «орудия» звуковой медитации. Влияние суфизма на традиционную музыку Ирана, Турции, Пакистана. Танцевальные практики суфийского братства Мевлеви: роль музыки в дервишских радениях. *Зикры* как религиозные церемонии. Суфийское братство Чишти и жанр каввали.

Тема 2.4. Истоки и эволюция музыкальной культуры Греции. Музыка Греции в контексте мировой культуры. Музыка и миф в античный период: музыкальные открытия, инструменты, жанры. Философия музыки Пифагора. Музыка и воспитание в философии Платона. Духовные основы византийской музыки. Византийская музыка как вокальная традиция. Музыка в период Османской империи. Вклад традиции *рембетико* в развитие греческой песни. Новая авторская «народная» песня в творчестве М. Хатзидакиса. Творчество М. Теодоракиса и его роль в актуализации греческих народных традиций.

Тема 2.5. Клановые традиции музыкального творчества в гэльской Шотландии. Роль музыкально-вербальной магии в гэльской культуре. Музыкальные инструменты гэлов. Клань, клановая музыка и обычаи. Сказительство и традиции *кейли*. Основные жанры гэльского музыкального фольклора. Женский песенный обрядово-трудовой комплекс отбивки твида. Голосовая музыка. Особенности вокального стиля *шан-нос*. Сохранение и развитие гэльских традиций в Новой Шотландии. Репрезентация этничности в творчестве современных шотландских музыкантов.

2.6. Духовные основы русской народной музыки. Представления о душе и мире невидимом в русской звуковой картине мира. Обряды перехода как трансформационные музыкальные практики. Аксиологическая основа календарного музыкального фольклора. Древнерусская духовная музыка. Глас как звучание души. Народное православие в духовных стихах. Философия лирической песни. Терапевтическая роль индивидуального и совместного интонирования переживаний. Музыкальные инструменты как голоса русской культуры: конструктивные, обрядовые, аксиологические характеристики.

Тема 2.7. Культ предков в региональных музыкальных традициях Тропической Африки. Музыкально-песенный фольклор народов Восточной (банту и др.), Западной (туареги, йоруба и др.), Центральной (пигмеи, хауса и др.) и Южной (бушмены и др.) Африки. Тотемизм, анимизм, фетишизм, культ предков в музыкальном мышлении. Особенности метроритмической и ладовой организации музыки Тропической Африки. Музыкальный инструментарий. «Говорящие» барабаны как средство коммуникации. Калимба в традиционной культуре шона.

2.8. Сердце в ритме с природой: музыкальный космос коренных американцев. Доминантные черты музыкальной культуры коренных народов Северной Америки. Аутентичность песенного фольклора: звуковая экспрессия, орнаментация, ритмические особенности. Музыкально-целительские практики. Тропа Красоты. Пляска Солнца. Музыкальный инструментарий. Феномен Пау-вау: история и современность. Коренные американцы в этномызыке XX в.: Л. Баллард, К. Накаи, Б. Сент-Мари, Д. Шенандоа и др.

2.9. 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. Песнопения «Ла кантада» в г. Наолинко (штат Веракрус, Мексика). Культурное время-пространство праздника. Трансляция сакральной христианской, латиноамериканской и локальной истории, образовательные функции кантады. Юмористические функции кантады.

стически-игровые образы смерти в музыкальной культуре Мексики: истоки, художественное своеобразие, символика и функции.

2.10. Музыка, песня и танец в контексте музыкацентризма кубинской культуры. Индейские, испанские, африканские истоки кубинской музыки. Афро-кубинская Сантерия. Ритмо-формулы обрядов абакуа. Инструменты кубинской полиритмии. Кубинский сон: происхождение, структура, разновидности и роль в культуре. Своеобразие кубинского музыкального мышления: символы и смыслы. Вьеха Трова и Нуэва Трова. Популярные ритмы Кубы в общем латиноамериканском контексте.

Тема 2.11. Смысловая гамма аргентинского танго: дух портеньо и Буэнос-Айреса. Истоки танго: межкультурное взаимодействие в эмигрантской среде Рио де ла Плата. Музыка, поэзия, танец: взаимосвязь элементов в традиции танго. Состав танго-оркестра. Творчество К. Гарделя и появление танго-романса. Поэтика танго: темы, образы, мотивы. Роль лунфардо в художественных текстах. Школы танго и их стилистическое своеобразие. О. Пульезе и А. Пиаццолла – реформаторы танго. Рождение «танго нуэво».

Тема 2.12. Встреча культур: место музыки кантри и вестерн в национальной культуре США. Истоки музыки кантри. Традиции Аппалачей и южных штатов. Роль А. Ломакса, Б. Монро и “Blue Grass Boys” в становлении стиля *блюграсс*. Песенный генезис покорения Запада: ковбойство как образ жизни и кодекс поведения. Жанр ковбойской песни. 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. В. Нэльсон и традиционное кантри.

Раздел 3. Традиционная музыка в современном мире: актуальные вызовы и культурные практики

Тема 3.1. Аксиология этномызыки второй половины XX – начала XXI веков: от «фольклорного возрождения» к World Music. Истоки «фольклорного возрождения». Мотивы миросозидания в творчестве этномызыкантов. Обращение к традиции как к «оружию» против подавления своей культуры, сближение в исполнительстве народных и авторских песен, адаптация фольклорных жанров к современности, политизированность текстов. Музыкант – собиратель фольклора – общественный деятель. Международные фестивали как средство межкультурного диалога. World Music и освоение представителями разных стран музыкального языка других народов.

Тема 3.2. Формы репрезентации этнической идентичности в музыкальных инструментах (на примере якутов (саха)). Символы локального природного космоса в этноинструментах саха; от-

ражение типа хозяйствования; гендерно-возрастные характеристики. Современные формы визуальной репрезентации этничности: музыкальный инструмент как средство актуализации этноистории и репрезентации национальных символов, как средство актуализации мифологического сознания саха и порождения новой обрядности в контексте возрождения автохтонной религии и др.

Тема 3.3. Развивающий потенциал музыкальных этноинструментов в культурной, педагогической и арт-терапевтической практике. Совместная импровизация на музыкальных этноинструментах: особенности организации. Методики использования музыкального инструментария в культурной и психолого-педагогической практике: этноинструменты как средство командообразования; как средство междисциплинарного изучения культур; как средство развития межкультурной сензитивности, творческого потенциала и исследовательской деятельности; как средство самопознания и познания мира; как средство работы с переживанием в музыкальной терапии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Алтатова А.С.* История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре: Учебник для вузов. 2-е изд. М., 2019.
2. *Баркова Ю.С.* Музыкальное миротворчество: традиционная музыка народов мира в духовно-экологической цивилизации. М., 2013.
3. *Баркова Ю.С.* Традиционная музыка в культуре народов мира: Учебно-методическое пособие к курсу. М., 2011.
4. *Васильченко Е.В.* Звук/музыка в системе культуры мировых цивилизаций: монография. М., 2009.
5. *Ващенко А.В.* Возвращение на Итаку: этнокультурный фактор в художественном пространстве второй половины XX века. М., 2013.
6. *Ващенко А.В.* Суд Париса: сравнительная мифология в культуре и цивилизации. М., 2008.
7. *Гачев Г.Д.* Космос-Психо-Логос: Национальные образы мира. М., 2007.
8. *Лисовой В.И.* История музыки и современная музыкальная культура. Мексика и Центральная Америка: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. М., 2019.
9. *Мацневский И.В.* Народная инструментальная музыка как феномен культуры. Алматы, 2007.
10. *Мацневский И.В.* В пространстве музыки. СПб., 2011. Т. 1; 2018. Т. 3.
11. Музыка народов мира: проблемы изучения. М., 2008.
12. Музыка народов мира: проблемы изучения: Сборник научных трудов МГК. М., 2017.
13. *Овчинникова Ю.С.* Аксиология миротворчества в этнической музыке второй половины XX – начала XXI вв. // История: факты и символы. 2017. № 1. С. 40–49.
14. *Овчинникова Ю. С.* Отражение традиционной картины мира шотландских гэлов в женском песенном комплексе для валки твида // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. № 4. С. 62–71.
15. *Овчинникова Ю. С.* Основы музыкального миротворчества в контексте ноосферной педагогики // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». 2013. № 4. С. 7–18.

16. Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон; СПб., 1992.
17. Пичугин П.А. Аргентинское танго. М., 2010.

Julia S. Ovchinnikova

**THE PROGRAM OF THE LECTURE COURSE
“TRADITIONAL MUSIC IN THE CULTURE
OF PEOPLES OF THE WORLD”**

*Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991*

The program of the lecture course is based on the interdisciplinary approach to research of traditional music that is regarded in connection with mythology, folklore, axiology and world view, ethnic historical memory, rituals, transformation practices, ethnic pedagogy, processes of ethnic-cultural identification of peoples through music in the modern world. This approach is based on years of experience reading a course of lectures on traditional music of the peoples of the world at the Department of Cultural Studies of the Faculty of Foreign Languages and Area Studies, Moscow State University. Thematically the course is divided into three units. The first unit covers the theoretical foundations of the course and methodology of comparative music culture study. The set of lectures of the second unit is dedicated to traditional music of peoples of Russia, India, China, Iran, Turkey, Greece, Scotland, Mexico, Cuba, Argentina, USA, Canada, American and African indigenous musical cultures and others. In lectures of the third unit the role of ethnic music in the modern world and the developing potential of musical ethnic instruments in actual cultural, pedagogical and art-therapy practices are considered. Throughout the text, traditional music of peoples of the world is delineated in a unifying culture study perspective, from autochthonous traditions to modern ethnic culture.

Key words: traditional music in the culture of peoples of the world; world music; ethnic music; musical cultures of the world; traditional musical instruments; history of culture; music and culture studies; program of the lecture course.

About the author: *Julia S. Ovchinnikova* – PhD in Cultural Studies, Associate Professor at the Department of Comparative Literature and Culture, Faculty of Foreign Languages and Area Studies, Lomonosov Moscow State University (e-mail: julia.barkova@gmail.com).

REFERENCES

1. Alpatova A.S. 2019. *Istoriya muzyki. Arkhaika v mirovoi muzykal'noi kul'ture: uchebnik dlya vuzov* [The history of music. The archaism in world musical culture: textbook for higher education]. 2nd edition. Moscow, Yurait, 2019. (In Russ.)
2. Barkova Yu.S. 2013. *Muzykal'noe mirotvorchestvo: traditsionnaya muzyka narodov mira v dukhovno-ekologicheskoi tsivilizatsii* [Musical creativity for peace: traditional music of peoples of the world in spiritual and ecological civilization]. Moscow, MGU. (In Russ.)

3. Barkova Yu.S. 2011. *Traditsionnaya muzyka v kul'ture narodov mira* [Traditional music in culture of peoples of the world]. Academic textbook. Moscow, Tsentr po izucheniyu vzaimodeistviya kul'tur FIYAR MGU. (In Russ.)
4. Vasil'chenko E.V. 2009. *Zvuk/muzyka v sisteme kul'tury mirovykh tsivilizatsii* [Sound/music in the system of culture of world civilizations]: monograph. Moscow, RUDN. (In Russ.)
5. Vashchenko A.V. 2013. *Vozvrashchenie na Itaku: etnokul'turnyi faktor v khudozhestvennom prostranstve vtoroi poloviny XX veka* [Return to Ithaca: Ethnocultural factor in artistic space of the second half of the XXth century]. Moscow, FIYaR MGU. (In Russ.)
6. Vashchenko A.V. 2008. *Sud Parisa: sravnitel'naya mifologiya v kul'ture i tsivilizatsii* [The Judgement of Paris: comparative mythology in culture and civilization]. Moscow, FIYaR MGU. (In Russ.)
7. Gachev G.D. 2007. *Kosmos-Psikho-Logos: Natsional'nye obrazy mira* [Cosmo-Psycho-Logos: National Images of the World]. Moscow, Akademicheskii proekt. (In Russ.)
8. Lisovoy V.I. 2019. *Istoriya muzyki i sovremennaya muzykal'naya kultura. Meksika i Tsentral'naya Amerika: uchebnoye posobiye dlya vuzov* [The history of music and modern musical culture. Mexico and Central America: textbook for higher education]. 2nd edition. Moscow, Yurait. (In Russ.)
9. Matsievskii I.V. 2007. *Narodnaya instrumental'naya muzyka kak fenomen kul'tury* [Folk Instrumental Music as a Cultural Phenomenon]. Almaty, Daik-Press. (In Russ.)
10. Matsievskii I.V. 2011. *V prostranstve muzyki* [In the space of music]. Saint-Petersburgh, RIII, 2011, vol. 1; 2018, vol. 3. (In Russ.)
11. *Muzyka narodov mira: problemy izucheniya* [Music of peoples of the world: problems of study]. 2008. Proceedings of international scientific conferences. Issue 1. Moscow, Moskovskaya konservatoriya. (In Russ.)
12. *Muzyka narodov mira: problemy izucheniya* [Music of peoples of the world: problems of study]. 2017. Collection of studies. Issue 1. Moscow, Moskovskaya konservatoriya. (In Russ.)
13. Ovchinnikova Yu.S. 2017. Aksiologiya mirotvorchestva v etnicheskoi muzyke vtoroi poloviny XX – nachala XXI vv. [Axiology of peacekeeping in ethnic music of the second half of XX – beginning of XXI centuries]. *History: facts and symbols*, no. 1, pp. 40–49. (In Russ.)
14. Ovchinnikova Yu.S. 2017. Otrazhenie traditsionnoi kartiny mira shotlandskikh gelov v zhenskom pesennom komplekse dlya valki tvida [The reflection of the traditional Gaelic worldview in waulking songs of scottish women]. *Moscow State University Bulletin. Series 19: Linguistics and Intercultural Communication*, no. 4, pp. 62–71. (In Russ.)
15. Ovchinnikova Yu.S. 2013. Osnovy muzykal'nogo mirotvorchestva v kontekste noosfernoi pedagogiki [Fundamentals of musical creativity for peace in the context of the noosphere pedagogy]. *Bulletin of the UNESCO Chair. Musical Arts and Education*, no. 4, pp. 7–18. (In Russ.)
16. Orlov G. 1992. *Drevo muzyki* [The Tree of Music]. Washington, H.A. Frager & Co; Saint-Peterburg, Sovetskii kompozitor. (In Russ.)
17. Pichugin P.A. 2010. *Argentinskoe tango* [Argentinian tango]. Moscow, ILA RAN (In Russ.)