

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

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

Направление подготовки 035300 Искусства и гуманитарные науки

Уровень высшего образования: бакалавриат

Для студентов:

Очной формы обучения

История и теория музыки и театра: музыкальные культуры мировых цивилизаций

читается в 3-ем семестре, 4 кредита, 142 часа

1. Целью учебной дисциплины «Музыкальный бизнес: российский и зарубежный опыт» является формирование теоретических и практических навыков в сфере экономики музыкальной культуры на примере российского и зарубежного опыта, а также навыков прогнозирования в области музыкальной индустрии, в том числе в рамках современных тенденций творческих индустрий. Студентов ориентируют в многочисленных направлениях музыкального арт-менеджмента и в культурной политике в сфере классической музыки, музыки кино и ТВ, популярной музыки и пр., которые в 20-21 вв. представляют важнейшую область так называемых «творческих индустрий»; дают представление об этапах становления музыкального бизнеса в различных странах мира; учат самостоятельно разбираться и управлять социокультурным функционированием и финансированием отечественной музыкальной индустрии.

Учебные задачи дисциплины.

Курс дает социокультурное обоснование возникновения современных форм существования музыкального бизнеса в России и в странах мира. В курсе закладываются основы продюсирования в музыкальном бизнесе: стратегического планирования концерта, музыкального шоу; основные функции продюсера и его команды, продюсерский проект от создания идеи до концертной деятельности (разработка концепции проекта, организация кастинга, пиар и разработка имидж артиста, выбор рекорд-компании, организация фотосессии, вокал и хореография шоу, специфика работы с поэтом-песенником, аранжировщиком, композитором, организация репетиционно-постановочного периода концерта, музыкальной передачи, шоу, а также составление программы гастролей. Студенты обучаются методике продвижению музыкального продукта на рынок (промокомпания проекта, дистрибуция, концертная и гастрольная деятельность, ротация музыкального продукта на радио и ТВ, в интернете), составлению бизнес-плана и т.п.

В курсе используются музыкальные примеры традиций музыки США и стран Европы, стран Азии и Африки, России и др. регионов в исторической последовательности возникновения важнейших тенденций, видов, жанров и стилей.

Ряд жанров и направлений классической и популярной музыкальной культуры анализируются как феномены глобализации современной мировой музыкальной культуры, как примеры поликультурных тенденций. Показаны новые условия функционирования наиболее распространенных популярных музыкальных форм в 20 веке, выявляются их социокультурные, экономические и организационно-творческие механизмы. Проводится сравнение крупнейших и популярных современных концертных программ и популярных шоу в различных регионах мира.

Курс дает студентам навыки практической деятельности в сфере музыкального бизнеса. Теория и практика музыкального продюсирования будет осваиваться на конкретных примерах в различных сферах музыкальной культуры России и зарубежных стран: классической музыки, музыки для кино, популярной музыки, фольклорной концертной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина «Музыкальный бизнес: российский и зарубежный опыт» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Курс носит теоретический и практико-ориентированный характер.

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Культура и технологии менеджмента», «Лаборатория креативных индустрий: мастер-классы», «Социокультурное проектирование», «Творческие индустрии: теория и практика».

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 ООП: профессиональный цикл, базовая часть. Курс носит теоретический и практико-ориентированный характер. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: История мировых цивилизаций, Теория культуры, История и теория визуальных искусств.

3. Содержание дисциплины

Курс состоит из двух разделов:

1. Теоретические базовые основы музыкальной культуры мировых
2. Функционирование музыкальной культуры как системы на примере различных цивилизаций мира. Материал, предлагаемый для освоения студентам, подается в виде лекций, обсуждений на семинарах, тренингах, мастер-классах и в процессе деловых игр.

№ 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 звукомusикальной общности регионально-цивилизационных систем. Проблемы расово-этнических взаимодействий в звукомusикальной сфере	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9

		цивилизаций.	
2.	Системно-типологические исследования музыкально-культурных традиций и их диаспоризация.	Диаспоризация культурных традиций как источник обновления звукомзыкального фонда человечества. Мировые культурные диаспоры (еврейская, армянская, иберийская, китайская, индийская, русская, цыганская и др.) и макросети звукомзыкальных общностей.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
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.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
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.).	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
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).	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
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.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9

7.	Музыкальные традиции Ближнего и Среднего Востока: специфика слоевого наложения и поляризация элементов.	Проблема сосуществования звукомузыкальных 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 звукомузыкальных локальных традиций.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
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.).	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
9.	Звукомузыкальная 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.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
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 звукомузыкального материала. Влияние классической поэзии на формирование вокальных жанров. Музыкальные инструменты (символика, функции, конструкции). Музыкальные традиции ислама.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
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.).	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
12.	Музыкальный текст, принципы его	Музыкальное построение - композиция - произведение: соотношение понятий при	ОК-1,2 ОПК-1

	развертывания в различных культурах.	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:</i> Индия, Китай, Япония, Корея, Монголия, Арабские страны, Иран, Турция, Западная Европа, Россия, США, Юго-Восточной Азии.	ПК-1,2,4,9
13.	Музыкант: художественный и социальный аспекты проявления.	Типы специализации музыкантов и их иерархия. Подготовка музыкантов, их кланы и объединения. Специфика звукомзыкальных традиций.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
14.	Музыкальные традиции кочевых народов.	Важнейшие жанры и стили монголов. Специфика кочевого звука. Взаимодействие музыкальных традиций кочевников с другими цивилизационными системами.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
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.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
16.	Типология музыкального театра. От оперы к оперетте, мюзиклу, рок-опере.	Рождение оперы в эпоху Ренессанса. Виды музыкального театра в эпоху барокко и Просвещения. Национальные оперные школы. Американский мюзикл: социальный феномен и ведущий жанр 2-й половины 20 века. Современные тенденции традиции мюзикла в различных культурах.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9

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.	ОК-1,2 ОПК-1 ПК-1,2,4,9
-----	--	---	-------------------------------

4. Формы контроля

Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущий практические занятия в соответствии с тематическим планом.