

Репертуар XX века

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Б1.В.ОД.3.

Цели дисциплины:

- подготовка высококвалифицированного специалиста, нацеленного на *новые запросы* современной музыкальной культуры;
- формирование у начинающего концертного исполнителя и будущего педагога представлений об обширной, но *мало известной и мало изученной части фортепианного репертуара*;
- выработка ориентации в панорамном спектре современных художественных направлений и ознакомление со *спецификой исполнительской практики* в данных областях;
- расширение профессионального кругозора и повышение общей *гуманитарной культуры* исполнителя, позволяющей более точно и адекватно оценивать природу происходящих в современном искусстве изменений и новаций;
- изучение актуальных проблем современного композиторского и исполнительского творчества с ориентацией на *текущие процессы художественной жизни*, знаковые события и проблемы;
- знакомство с *новыми художественными тенденциями*, как в музыкальном творчестве, так и в смежных видах искусства;
- обсуждение новых форм и методов музыкального просветительства и пропаганды музыкального искусства, отвечающих изменившейся структуре общества и запросам личности в условиях *глобальной информационной культуры*;
- изучение тенденции *современных конкурсных требований*.

Задачи:

- рассмотрение *проблематики современного музыкального творчества* в контексте общехудожественных и исторических процессов;
- освоение не изучаемого в вузовских курсах истории музыки музыкального материала из области новейших *композиторских и исполнительских практик*;
- ознакомление с основополагающими для музыки XX века *композиционными техниками*;
- приобретение студентами *реального слухового и зрительного опыта* в виде знакомства с редкими нотными изданиями и рукописями, аудио и видеозаписями;
- изучение художественно-эстетических проблем современных видов фортепианного исполнительства, *связанных с цифровыми технологиями*;
- ознакомление с системой *новых научно-методологических установок и принципов*, сформировавшихся в современной практике российской и зарубежной школ культурологии, структурализма, постструктурализма и др.;
- экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний* на сферу музыкального исполнительства и педагогики;
- практическая помощь* студентам-пианистам, нуждающимся в пополнении репертуара сочинениями XX и XXI веков для конкурсной и концертной практики.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основополагающие принципы различных тенденций музыкального искусства XX– XXI веков;
- новую систему категорий, понятий и терминов, отражающих и описывающих реалии современного искусства;
- специфические особенности и жанрово-эстетические проявления различных школ и направлений музыкального искусства XX–XXI веков;

- круг выдающихся имен, знаковых произведений и событий современной музыкальной и, в целом, художественной жизни России и зарубежья;
- основные жанрово-видовые направления современного искусства, актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества;
- фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования, основные справочно-энциклопедические и Интернет-источники по проблемам теории, эстетики, философии современной музыкальной и художественной культуры.

Уметь:

- ориентироваться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях современной культуры;
- внедрять в современную исполнительскую практику мало исполняемые произведения, составляющие основу репертуара XX века;
- формулировать профессионально компетентные суждения об актуальных проблемах современного музыкального и художественного творчества;
- соотносить конкретные музыкальные явления с общими художественными тенденциями в российском и мировом искусстве;
- корректно интерпретировать новейшие исполнительские технико-стилевые приёмы;
- пользоваться в процессе анализа произведений современной музыки и современного искусства в целом соответствующим категориально-понятийным аппаратом;
- формулировать аргументированную критическую оценку новых произведений музыкального и смежных видов искусства.

Владеть:

- способностью аналитически осмысливать актуальные проблемы и процессы современного музыкального искусства;
- способностью рассматривать их в широком контексте современной художественной культуры;
- навыками работы с учебно-методической и научной литературой;
- способностью осваивать фортепианный репертуар музыки XX–XXI веков и внедрять его в концертную практику и педагогику;
- умением составлять профессиональный комментарий (аннотацию) к новому музыкальному произведению, проводить его адекватную жанрово-видовую и композиционно-стилевую атрибуцию;
- умением высказывать аргументированное оценочно-критическое мнение относительно новых произведений современного музыкального и художественного творчества;
- способностью характеризовать и оценивать социокультурный контекст новых музыкальных явлений и акций, прогнозировать эффект их восприятия публикой, разбираться в причинах их успеха либо непонимания;
- способностью выступать в дискуссиях по проблемам современного музыкального искусства;
- способностью участвовать в межвидовых арт-проектах.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, проявляя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-3);
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-4);

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-6);
- способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);
- способностью к пониманию эстетической основы искусства (ОПК-2);
- способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК-3);
- способностью осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту (ОПК-5);
- способностью слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании (ОПК-6);
- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК-9);
- способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-1);
- способностью создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
- способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-8);
- способностью обучать применению знаний композиторских стилей в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-11).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 38 часов. Время изучения: 3 семестр. Промежуточная аттестация: недифференцированный зачет — 3 семестр.