

Репертуар XX века

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД.5.

Цели освоения дисциплины:

- подготовка высококвалифицированного специалиста, нацеленного на новые запросы современной музыкальной культуры;
- формирование у начинающего дирижера и будущего педагога представлений об обширной, но мало известной и мало изученной части репертуара;
- выработка умения хорошо ориентироваться в современных художественных направлениях и течениях и ознакомление со спецификой исполнительской практики в данных областях;
- расширение профессионального кругозора и повышение общей гуманитарной культуры, 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.

Задачи дисциплины:

- 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 техниками и методами композиции;
- приобретение студентами реального слухового и зрительного опыта в виде знакомства с редкими нотными изданиями и рукописями, аудио и видеозаписями;
- 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, нуждающимся в пополнении репертуара сочинениями XX и XXI веков для учебной и исполнительской практики.

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 источники и сетевые ресурсы 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 хоровой, вокальный и инструментальный 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.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением к историческому наследию и культурным традициям, толерантностью к другим культурам (ОК–5);
- 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);
- готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5);

- способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК–8);
- способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения как на слух, так и по нотному тексту (ОПК–9);
- способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);
- готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК–16);
- способностью творчески использовать профессиональные знания в исполнительской и педагогической деятельности (ПК–17).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 74 часа, время изучения — 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 4 семестр, недифференцированный зачет — 3 семестр.