

История современной музыки

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Базовая часть. Б1.Б.9.

Цели освоения дисциплины:

- ознакомление студентов с отечественной и зарубежной музыкальной культурой XX – начала ХХI веков;
- выработка ориентации в панорамном спектре современных художественных направлений;
- 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.

Задачи дисциплины:

- представление панорамы композиторского творчества XX – начала ХХI веков;
- представление важнейших композиторских техник XX – начала ХХI веков;
- демонстрация исторической преемственности и новаций в творчестве ведущих композиторов указанного периода;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства XX – начала ХХI веков, оказавших воздействие на творческую практику;
- рассмотрение проблематики современного музыкального творчества в контексте общехудожественных и исторических процессов;
- 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные тенденции, стили и направления композиторского творчества XX – начала ХХI веков;
- основные этапы эволюции художественных стилей указанного периода;
- необходимый музыкальный материал;
- характерные особенности композиторских техник и новых жанров музыки XX – начала ХХI веков;
- особенности нотной записи основополагающих композиционных техник музыки второй половины XX – начала ХХI веков;
- новую систему категорий, понятий и терминов, отражающих и описывающих реалии современного искусства;
- важнейшие проблемы теории современной композиции;
- специфические особенности и жанрово-эстетические проявления различных школ и направлений музыкального искусства ХХ–ХХI 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.

Уметь:

— ориентироваться в проблемах эволюции музыкального языка и композиторских технологий;

— рассматривать современную композицию как явление исторического, художественного и социально-культурного процесса;

— 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;

— анализировать музыкальные произведения разных жанров с позиции основополагающих технико-стилевых систем Новой и Новейшей музыки;

— 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:

— практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

— навыками работы с учебно-методической и научной литературой;

— способностью аналитически осмысливать актуальные проблемы и процессы современного музыкального искусства;

— способностью рассматривать их в широком контексте современной художественной культуры;

— профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории музыкальной композиции XX – начала XXI веков;

— навыками самостоятельного анализа камерных и симфонических произведений современной музыки с точки зрения использованных в них новейших исполнительских приёмов;

— 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 владению культурой мышления, обобщению, анализу и критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их достижения (ОК–6);

— способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–9);

— 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 работать с научной и методической литературой, использовать профессиональные понятия и терминологию (ОПК–2);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю дисциплины, так и в смежных областях искусства (ОПК–5).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 34 часа, время изучения — 4 семестр. Промежуточная аттестация: недифференцированный зачет – 4 семестр.