

Репертуар XX века

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД.4.

Цели освоения дисциплины:

- начала XXI веков;
- 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 вокального 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.

Задачи дисциплины:

- представление панорамы композиторского творчества XX – начала XXI веков;
- ознакомление с важнейшими композиторскими техниками;
- демонстрация исторической преемственности и новаций в творчестве ведущих композиторов указанного периода;
- осветить отдельные эстетические, теоретические и исторические концепции музыкального искусства XX – начала XXI веков, оказавшие воздействие на творческую практику;
- 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;
- приобретение студентами реального слухового и зрительного опыта в виде знакомства с редкими нотными изданиями и рукописями, аудио и видеозаписями;
- экстраполяция приобретённых общенаучных и художественно-теоретических знаний на сферу музыкального исполнительства и педагогики;
- практическая помощь студентам-вокалистам, нуждающимся в пополнении репертуара сочинениями XX и XXI веков для конкурсной и концертной практики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные тенденции, стили и направления композиторского творчества XX – начала 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.

Уметь:

- ориентироваться в проблемах эволюции музыкального языка и композиторских технологий;
- 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:

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений периода XX–XXI веков;
- навыками работы с учебно-методической и научной литературой;
- способностью аналитически осмысливать актуальные проблемы и процессы современного музыкального искусства;
- умением рассматривать их в широком контексте современной художественной культуры;
- способностью осваивать вокальный репертуар музыки XX–XXI веков и внедрять его в концертную практику и педагогику;
- умением высказывать аргументированное оценочно-критическое мнение относительно новых произведений современного музыкального и художественного творчества.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК–3);
- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК–6);
- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–7);
- способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК–4).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 40 часов, время изучения — 5 семестр. Промежуточная аттестация: недифференцированный зачет — 5 семестр.