

Современная музыка

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина. Б1.В.ОД.4.

Цели освоения дисциплины:

- подготовка высококвалифицированного специалиста, нацеленного на новые запросы современной музыкальной культуры;
- выполнение научных исследований в области Новой и Новейшей музыки, определение и разъяснение её специфики с учётом общекультурных и социально-политических процессов;
- 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;
- обсуждение новых форм и методов музыкального просветительства и пропаганды музыкального искусства, отвечающих изменившейся структуре общества и запросам личности в условиях глобальной информационной культуры;
- преподавание дисциплины «Современная музыка» в специальных профессиональных учебных заведениях.

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 композиционными техниками;
- 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 художественные направления в музыке XX–XXI веков (зарубежной и отечественной);
- важнейшие проблемы теории современной композиции;
- 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:

- рассматривать современную композицию как явление исторического, художественного и социально-культурного процесса;
- преподавать дисциплину «Современная музыка» и вести учебно-методическую работу в данном направлении (включая подготовку учебно-методических комплексов);
- ориентироваться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях современной культуры;
- 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:

- комплексным анализом современной музыки (зарубежной, отечественной), включая собственно музыкально-теоретические проблемы и проблемы истории, эстетики;
- способностью рассматривать музыкально-теоретические и историко-эстетические проблемы в широком контексте современной художественной культуры;
- профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории музыкальной композиции XX–XXI веков;
- навыками работы с учебно-методической и научной литературой;
- 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; выступать с рецензиями и аналитическими комментариями в СМИ и Интернете.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслинию, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК–4);
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК–4);
- способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, способностью учитывать

особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК–1);
— способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК–2);
— способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно–техническую работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК–3).

Общая трудоемкость дисциплины — 4 з. е. (144 часа), аудиторная работа — 72 часа, время изучения — 1, 2 семестры. Промежуточная аттестация: экзамен — 2 семестр.