

Практический анализ новой музыки

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД.6.

Цели освоения дисциплины:

— изучение базовых композиторских школ и направлений второй половины XX века: сериальная композиция, постсериальная композиция и ее основные виды: алеаторика, сонористика (Булез, Лигети и другие), формульная композиция, техника групп, интуитивная композиция (Штокхаузен), формализованная композиция (Ксенакис), спектральная композиция (Гризе, Мюрай), минимализм и репетитивная техника, новая сложность (Фернейхоу);

— изучение основных принципов анализа, соответствующих названным направлениям и индивидуальным техникам;

— объяснение тесной связи технологии и идеологии Новейшей музыки, особенностей формирования ее эстетики на фоне колоссальных общественно-политических изменений, произошедших в Европе и США после II мировой войны, а также взаимосвязи технического и идейного ландшафта Новейшей музыки с преобладающими в 50-е – 70-е годы XX века тенденциями в общем художественном контексте (абстрактный экспрессионизм, свободная импровизация, перформанс и театральные эксперименты, возникновение феномена поп-арта и т. д.).

Задачи дисциплины:

— привитие навыков анализа текстов композиторов второй половины XX века, позволяющих не только выявить технологию создания конкретного сочинения или группы сочинений, но и выявить связь найденной технологии с эстетическим и идеологическим параметрами сочинения, сравнить по результатам анализа технику конкретного сочинения с другими сочинениями того же автора или с другими авторами, в том числе находящимися на противоположных эстетических или идеологических позициях;

— обучение логике композиции, суть которой составляет индивидуальный выбор техники (когда выбор техники, по Ю. Холопову, становится основным объектом сочинения), умению следить за развитием найденной техники в контексте формообразования, обращая внимание на все без исключения параметры используемых звуков и звуковых групп;

— освоение опыта стилистического анализа композиции на основе изучения новой семантики, привнесенной композиторами во второй половине XX века, а также развития навыков осмысления и анализа полистилистики как одного из крупнейших открытий последнего времени в смысловом и содержательных аспектах сочинения, уяснение новых принципов строения музыкальной речи и их связи с открытиями в области лингвистики, математики, информатики и общей теории коммуникаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные системы технологий музыкального письма, созданные во второй половине XX века;

— основные изменения, произошедшие в отношении композиторов к основному материалу своего творчества – музыкальному звуку и принципам звуковой организации;

— главные принципы формирования камерных и оркестровых составов, их индивидуальные задачи, связанные с техникой письма и основные принципы направленности ансамблевого письма в контексте разнообразия композиторских техник второй половины XX века;

— главные принципы формообразования в Новейшей музыке, его принципиальное отличие от классического и постклассического понимания музыкальной формы;

— основной корпус литературных текстов, оставленных композиторами того времени (в переводах на русский язык) как одно из основных руководств, а часто единственных ключей для анализа их собственных сочинений, а также классическую музыковедческую литературу, посвященную анализу музыки названных композиторов.

Уметь:

- анализировать тексты сериальной композиций, алеаторических, сонорных и композиций, построенных на принципах постсериального письма, а также спектральных, минималистических и прочих композиций, созданных с 1950-х годов по настоящее время;
- ориентироваться в понятиях художественных стилей и направлений, представленных в искусстве XX века в их связи с музыкой (акционизм, поп-арт, постмодернизм и др.);
- ясно представлять себе цельную картину музыкального искусства 1950-х – 2000-х годов, еще более пеструю и неоднородную, чем картина Новой музыки (1-я пол. XX века) и свободно оперировать связями между далекими часто друг от друга в технологическом, идейном, эстетическом отношении явлениями Новейшей музыки.

Владеть:

- навыками разных типов анализа одного и того же явления в музыке заявленного периода;
- умением атрибуции технологических новшеств и сравнения их употребления в музыке разных авторов, а также по возможности практикой стилизации различных композиторских технологий Новейшей музыки;
- умением критично подходить к изучаемым техникам при желании использовать их и их производные в собственном творчестве.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК–3);
- 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 к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2);
- способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с использованием современных информационных технологий и интерпретировать полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим проблемам (ОПК–6);
- 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);
- наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);
- свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК–3);
- способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК–6);
- владением навыками преподавания композиции и специальных музыкально–теоретических дисциплин (ПК–10).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 74 часа, время изучения — 3, 4 семестры. Промежуточная аттестация: недифференцированный зачет — 4 семестр.