

Современные композиторские и исполнительские техники

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Базовая часть. Б1.Б.30.

Цели освоения дисциплины:

- изучение основополагающих технологических новаций композиторов первой половины XX века;
- изучение базовых понятий и элементов, составляющих техники композиции до 1950 года;
- уяснение тесной связи техники и эстетики Новой музыки, связи конструктивных принципов новой композиции с художественными течениями, возникшими между двумя мировыми войнами;
- овладение современными методиками анализа Новой музыки.

Задачи дисциплины:

- привитие навыков анализа текстов посттональных композиций, в том числе составляющих суть авторских индивидуальных стилей отдельных композиторов;
- обучение логике композиции, существующей в новых условиях распада классическо-романтической тональности, взаимовлиянию логики построения звуковысотной системы и логики развития музыкальной формы, новых принципов связей с текстом (в вокальной музыке);
- освоение опыта стилистического анализа композиции на основе изучения новой семантики, принесенной композиторами в 1910-20-е годы, нового смысла идиоматики музыки прошлых лет, и нового понимания музыкальности как таковой в разных индивидуальных стилях и направлениях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные системы звуковысотной организации, сформированные в межвоенное двадцатилетие;
- основные изменения, произошедшие в отношении композиторов в отношении выразительных параметров каждого звука в отдельности и музыкальной композиции в целом;
- главные принципы формирования камерных и оркестровых составов, их связи с традициями прошлого и новаторские черты;
- главные принципы формообразования в Новой музыке, его связь с традицией и принципиальную новизну в построении музыкальной формы в целом;
- основной корпус литературных текстов, оставленных композиторами того времени (в переводах на русский язык) как одно из основных руководств в анализе их собственных сочинений, а также классическую музыковедческую литературу, посвященную анализу музыки названных композиторов.

Уметь:

- анализировать тексты посттональной музыки любых стилей и направлений на уровне определения типа звуковысотной организации (додекафония, гемитоника, расширенная тональность);
- ориентироваться в понятиях художественных стилей и направлений, представленных в искусстве XX века в их связи с музыкой (экспрессионизм, дадаизм, футуризм, неоклассицизм);
- четко представлять себе картину музыки межвоенного двадцатилетия, крайне неоднородную и изобиловавшую противоречиями — как внутренними, так и внешними, а также изолированными явлениями композиторских техник (Айвз).

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;
- практикой стилизации различных композиторских техник;
- 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);
- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК–10);
- свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК–3);
- способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК–6);
- наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ПК–9);
- владением навыками преподавания композиции и специальных музыкально–теоретических дисциплин (ПК–10);
- владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе обучения музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятельность (ПК–13).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 40 часов, время изучения — 1 семестр. Промежуточная аттестация: недифференцированный зачет — 1 семестр.