

Основні характеристики						
Назва українською мовою	Теорія авангарду					
Назва англійською мовою	Theory of the avant-garde					
Код	02 «Культура і мистецтво»					
Спеціальність	025 «Музичне мистецтво»					
Освітня програма	Освітньо-наукова					
Рівень освіти	третій					
Рік навчання	2					
Форма навчання	Денна					
120	120/4					
Розподіл годин за видами занять		Лекції і	Практич. занят. (семинари)	Лабор. заняття (комп'ютер. практи.)	Індив. заняття	СРС
	Години	12	18	-	-	90
Контрольні заходи	Екзам ен	Залі к	МКР (вказати кількість)	РГР, РР, ГР (вказати кількість)	ДКР (вказати кількість)	Реферат (вказати кількість)
	+	-	-	-	-	-
Статус дисципліни / кредитного модуля	нормативний					
Мова викладання	українська					
Кадрове забезпечення						
Кафедра, що забезпечує викладання	Кафедра теоретичної і прикладної культурології					
Викладач (лекційні заняття)	Маркова Олена Миколаївна					
Е-mail та інші контакти викладача	dashaelena@gmail.com +38(098)234-7770					
Викладач (практичні/ лабораторні заняття)	Маркова Олена Миколаївна Андросова Дарія Володимирівна					
Е-mail та інші контакти викладача	dashaelena@gmail.com +38(098)234-7770					

Цілі та предметні результати навчання

Цілі дисципліни	<p>Метою дисципліни є набуття аспірантом знань та умінь для здійснення професійної діяльності за спеціальністю музиканта-фахівця з обов'язковим усвідомленням принципів музикознавства, з урахуванням останніх досягнень науково-творчого порядку та міжнародного досвіду розробок з наукового охоплення музично-творчих надбань з опорою на можливості метафізики історії музики і культурологічних виходів музично-теоретичних здобутків; сформуванню у аспірантів відповідальності за наукове орієнтування в множинності музично-творчої практики, спираючись на об'єктивні епохальні переваги стильових культурно-мистецьких спрямувань і з розумінням національно-стильової заангажованості музики в музичнотворчих вимірах.</p>
Компетентності	<ul style="list-style-type: none"> - Здатність реалізувати свої права і обов'язки як музиканта-фахівця, усвідомлювати цінності національної культури за місцем в ній професійної музично-творчої діяльності та необхідність адаптації вихованця академічного музичного закладу в сучасних умовах активності прикладної сфери, у тому числі у релігійно-конфесіональному вираженні, виключної впливовості популярної і мас-культури, а також загального падіння престижу творчих професій. - Здатність зберігати та примножувати морально-естетичні, творчо-практичні, науково-розумові цінності класики музично-просвітницьких виступів та примножувати можливості духовної сугестії музично-творчого акту як засоба залучення слухачів і співучасників музичної комунікації до вищих ідеальних позицій людської діяльності, в якій музичні компоненти завжди виконували регулятивну функцію щодо душевного буття індивідів і колективного суб'єкту, у тому числі виконували гармонізуючу роль у співвідношенні індивіда і соціума. - Здатність до абстрактного мислення образотворчого спрямування, до єдності аналізу-синтезу в цілісності музичнотворчого акту. - Здатність застосовувати знання музично-стильових абстракцій у конкретиці творчо-практичних рішень мистецької комунікації. <ul style="list-style-type: none"> - Здатність спілкуватися здобутками національного мистецтва у гармонії з епохальними перевагами етно-національних лідерів . - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово - Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. - Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатності	<ul style="list-style-type: none"> - Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. - Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. - Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. - Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань <ul style="list-style-type: none"> - Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності. - Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності -

Результат и навчання	Знання	<ul style="list-style-type: none"> - своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; - теорій, методів і функцій музичної творчості, сучасних концепцій творчого лідерства; - методів та інструментів мотивування персоналу музичної організації; - змісту функціональних сфер діяльності творчих організацій; - методів оцінки правових, соціальних та економічних наслідків функціонування музичних спільнот і колективів; - основних положень законодавчо-нормативної бази щодо створення та функціонування медійних та видавничо-звукозаписуючих підприємств.
	Вміння	<ul style="list-style-type: none"> – Обґрунтування дієвих способів мотивування творчого персоналу музично-культурних організацій. – Аналізувати ситуації виконання та здійснення комунікації у різних сферах діяльності заради організації етичного норми музично-творчими засобами. – Виявляти причини бутєвих непорозумінь, адаптувати себе та співпрацівників до конкретної ситуації, знаходити засоби до нейтралізації негативних наслідків негараздів. – Демонструвати здатність діяти соціально відповідально щодо етичних нормативів – Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. – Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом творчого лідера роботи.
Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що передують вивченню дисципліни)		<p>У структурно-логічній схемі дисципліна «Теорія авангарду» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня аспірант і є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, та основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх музикантів-фахівців.</p>
Зміст дисципліни (перелік тем)		<p>Розділ 1 Авангард як культурна програма принципового оновлення засад мистецтва у культурному бутті</p> <p>Тема 1.1. Категорійно-понятійний апарат соціології, естетики і мистецтвознавства у віддзеркаленні радикальних змін від XIX до XX-XXI ст.</p> <p>Тема 1.2. Історичні упередження модерну-авангарду XX ст. і їх часово-симетричне виявлення у світовій історії з позицій концепції прогресу і метафізики історії</p>

	<p>Тема 1.3. Безпосередньо передуючий культурно-історичний феномен ars nova зламу XIII-XIV ст. по відношенню до переходу від Нової до Новітньої історії.</p> <p>Розділ 2 Історична процесуальність авангарду у виявленні протоформи його, авангарду як такого і пост авангарду в музиці.</p> <p>Тема 2.1. Протоавангард у уготовленні, від часів іконоборства, від епохи ars nova, позицій неоренесансу/неоготики музичного мистецтва XX-XXI ст.</p> <p>Тема 2.2. Аналіз зразків музичного протоавангарду по відношенню до стильових розподілів авангарду-1 и авангарду-2 минулого століття.</p> <p>Тема 2.3. Авангард як явище форми-змісту (футуризм) і семантики виразу .</p> <p>Тема 2.4. Поставангард і форми прото-поставангарду</p> <p>Розділ 3. Символізм мислення як методологічний стрижень авангарду в творчості, виконавський феномен в мистецтві авангарду</p> <p>Тема 3.1. Позараціональні основи музичного образотворення і їх абсолютизація в авангарді</p> <p>Тема 3.2. Пермутації композитор – виконавець у музично-творчій практиці епохи авангарду.</p> <p>Тема 3.3. Традиціоналізм як супутник авангардних виходів мистецтва.</p>
<p>Дидактичні методи На лекційних заняттях</p>	<p>Лекція 1. Категоріальний апарат складових музикознавства у виявленні специфіки історичних муз.-мислительних змін від XI X на XX-XXIст. (бесіда).</p> <p>Лекція 2. Авангард XXст. як історична закономірність (<i>пояснення, дискусія</i>).</p> <p>Лекція 3. Процесуальність авангарду, фази прото- і пост авангарду(<i>пояснення</i>)</p> <p>Лекція 4. Феномен Леонардо да Вінчі і «неоготика» Е.Саті,«скіфство» С.Прокоф'єва, «колажний» метод Асаф'єва-композитора (<i>дискусія</i>)</p> <p>Лекція 5. Семантична авангардність; М.Леонтович (<i>проблемні завдання</i>)</p> <p>Лекція 6. Поставангард і авторська деперсоналізація. Мінімалізм (<i>пояснення</i>)</p> <p>Лекція 7. Міфологізм мистецького мислення і «розпредметчування» авангарду (<i>пояснення, дискусія, презентація, проблемні завдання</i>)</p> <p>Лекція 8. Виконавські втілення модерну-авангарду (<i>пояснення і презентація</i>).</p> <p>Лекція 9. Традиціоналізм-авангард як культурне «співіснування» стильових альтернатив (<i>мозковий штурм</i>)</p>
<p>На практичних заняттях</p>	<p>Практичне заняття 1. «Культура атрадиціоналізму і модерн-авангад (за роботою Ф.Бузоні 'Естетика нової музики')» (<i>порівняльний аналіз</i>)</p> <p>Практичне заняття 2. «Есе П.Валері 'Система Леонардо да Вінчі' у вибудові методологічних засад модерну-авангарду» (<i>дискусія, порівняльний аналіз</i>)</p> <p>Практичне заняття 3-4. «Загальні принципи мистецтва модерну-авангарду, прото- і поставангарду за роботами Е.Денисова, Д.Житомирського О.Маркової і Ю.Холопова» ». (4 години) (<i>дискусія, відпрацювання навичок на прикладах</i>)</p>

	<p>Практичне заняття 5. «Охоплення концепції футуризму як стрижньового утворення музичного авангарду. На прикладі творчості М.Кульбіна та Е.Вареца» (<i>розрахунки, опрацювання конкретики муз.матеріалів</i>)</p> <p>Практичне заняття 6. «Міфотворення ХХ ст. та міфологізація теоретичних та творчо-практичних засад музичної діяльності (за працями П.Хіндемита та Х.Шенкера і творами Хіндемита і Л.Яначека » (<i>демонстрація, порівн.аналіз</i>)</p> <p>Практичне заняття 7. «Виконавські втілення методики роботи і оцінки авангарду (на прикладах гри Ф.Шаляпіна, М.Каллас, Г.Гульда, сучасних творч.проектів» (<i>опрацювання аудіо- і відеозаписів, пояснення</i>)</p> <p>Практичне заняття 8 «Моделювання соціуму у музичних засобах виразності і контрастна поліфонія як музичний і соціально-психоологічний принцип буття минулого віку» (<i>демонстрація, пояснення</i>)</p>
Література основна	<ol style="list-style-type: none"> 1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Москва-Ленинград, Музыка, 1971. Главы IX-X. 2. Андросова Д.В. Символизм и поликлавириность в фортепианном исполнительстве XX в. Монография. Одесса: Астропринт, 2014. С.248-316; 386-398. 3. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники . М., 1986. 258 с. 4. Дроздовський Д. Постмодер помер. Хай живе пост-постмодерн. URL:litakcent.con/2013/05/17/postmodernism-pomer-haj -zhyve-post-postmodernism 5. Маркова Е. Неосимволизм и неоевропоцентризм <i>роблеми музикальної культурології</i>. Одесса, Астропринт, 2012. С. 99-134 6. 6.Маркова О. Нариси з історії зарубіжної музики 1950-х – 1990-х років. Франція. –Австрія. Німечина. Італія. Вип.1. Одеса: Друкарський дім, 2010. С.8-27. 7. Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке. <i>Холопова В, Чигарева Е. Альфред Шнитке</i>. Москва, 1990. С. 327-331. 8. Штокхаузен К. Ритмічні каданси у Моцарта <i>Укр. музикознавство, в.10, 1975.</i>
Література Додаткова	<p><i>Загальна кількість – 10, у тому числі:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Онегина Евгения Что такое симулякр или Зачем на самом деле нужен Диксиленд? URL: https://theor.yandpractice.ru/post/6543-chto-takoe-simulakr—ili-zachem-na-samom-dele-nuzhen-diskeylend 2. Симулякр Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/симулякр 3. Adorno T. (1978) Philosophie der neuen Musik . Frankfurt a.M., 200 S. 4. Adler G. Handbuch der Musikgeschichte. Frankfurt a.M.: Verlag-Anstalt,1924.S.800-910 5. Schäffer B. Nowa muzyka. Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej. – Kraków: PWM, 1969. 6. Schäffer B. Wstęp do kompozycji. – Kraków: PWM, 1967.
Технічне забезпечення	<p><i>Аудіо- і відеозаписи</i></p>

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:			
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою Для екзамену	Оцінка за національною шкалою Для заліку
90-100	A	Відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно, з можливістю повторного складання	Не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно, з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	
Політика курсу			
<i>Правила взаємодії</i>	<p>Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА імені А.В. Нежданової» та «Положення про академічну доброчесність ОНМА імені А.В. Нежданової»</p> <p>Додатково: Політика співпраці</p> <p>Співпраця студентів у розв'язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді кожний студент захищає самостійно. Взаємодія студентів під час іспиту / тестування категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно принципів ОНМА імені А.В. Нежданової щодо академічної доброчесності.</p>		
<i>Додаткова інформація</i>	<p>Навчальна програма дисципліни «Теорія авангарду», ухвалена Вченою радою ОНМА імені А.В. Нежданової (протокол №2 від 11.09.2019).</p> <p>Робоча програма кредитного модуля «Теорія авангарду», розроблена професором каф. Теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А.В. Нежданової Марковою О.М. та ухвалена науково-методичною комісією ОНМА імені А.В. Нежданової (протокол №1 від 25.09.2019).</p>		