

Силабус курсу

Основні характеристики						
Назва українською мовою	Теорія музичного авангарду і Україна					
Назва англійською мовою	Theory of musical avant-garde and Ukraine					
Код	03 Гуманітарні науки					
Спеціальність	034 Культурологія					
Освітня програма	Освітньо-наукова					
Рівень освіти	третій					
Рік навчання	2 (3 семестр)					
Форма навчання	Денна					
Кількість годин / кредитів ЕСТ8	120/4					
Розподіл годин за видами занять		Лекції	Практич. занят. (семінари)	Лабор. заняття (комп'ют. практ.)	Індив. заняття	СРС
	Години	30	-	-	-	90
Контрольні заходи	Екзамен	Залік	МКР <i>(вказати кількість)</i>	РГР. РР. ГР <i>(вказати кількість)</i>	ЛКР <i>(вказати кількість)</i>	Реферат <i>(вказати кількість)</i>
	-	+	-	-	-	-
Статус дисципліни / кредитного модуля	обов'язковий					
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)887-0484 Orcid: 0000-0003-4711-9538					
Е-mail та інші контакти викладача	dashaelena@gmail.com +38(098)887-0484 Orcid: 0000-0003-4711-9538					
Цілі та предметні результати навчання						
Цілі дисципліни	<p>Метою дисципліни є набуття аспірантом знань та умінь для здійснення професійної діяльності за спеціальністю культурознавця-фахівця - з обов'язковим усвідомленням принципів культурознавства, 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 напрацювань; сформулювати у аспірантів відповідальність за наукове орієнтування в множинності мистецько-творчої практики, спираючись на об'єктивні епохальні переваги стильових культурно-мистецьких спрямувань і з розуміння національно-стильової заангажованості культури і музики, українського мистецтва у цілому в ній.</p>					

Інтегральна компетентність	<p>ІК. Здатність розв'язувати комплексні проблеми в області наукового культурологічного та музикологічного знання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань; володіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності; проведення самостійного наукового дослідження із застосуванням інноваційної дослідницької методології та комплексних методик за умов упровадження вирішеної проблеми у соціокультурну практику.</p>
Загальні компетентності	<p>ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, пошуку та критичного аналізу інформації. Навички організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності.</p> <p>ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті та дотримуватися норм міжкультурної толерантності та професійної етики, загальнолюдських цінностей та ставитися із повагою до національних та культурних традицій.</p> <p>ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Уміння з нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу власного наукового дослідження.</p> <p>ЗК05. Здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного мовлення державною та іноземною мовами європейського простору, під час презентації та обговорення результатів власного наукового дослідження.</p>
Спеціальні компетентності	<p>СК01. Здатність демонструвати знання філософсько-світоглядних засад, сучасного стану, тенденцій розвитку і наукових досягнень у сфері культурології та мистецтвознавстві. Інтерпретаційна здатність до тлумачення та розуміння культурних феноменів як текстів.</p> <p>СК02. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері культурології, музикології, досягати наукових результатів, що створюють нові знання.</p> <p>СК04. Здатність виявляти протиріччя, тенденції розвитку; застосовувати методи прогнозування, багатокритеріального аналізу, формулювати гіпотези, розробляти оптимальні стратегії для вирішення комплексних проблем культурології на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору.</p> <p>СК05. Здатність апробувати й публічно представляти та захищати результати наукових досліджень; рецензувати та реферувати наукові статті; перетворювати результати досліджень в культурологічні рішення, стратегії тощо.</p>

	<p>СК07. Здатність дотримуватись етики досліджень, правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях, спілкуванні, дискусії, науково-педагогічній діяльності.</p> <p>СК08. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення протягом життя, до оцінювання рівню власної фахової компетенції та підвищення професійної кваліфікації, адаптації до змін у професійній діяльності.</p>
<p>Результати навчання</p>	<p>ПРН2. Професійно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та прикладні проблеми культурології державною й іноземною мовами з фахівцями і широкою аудиторією, публікувати результати досліджень у провідних наукових виданнях.</p> <p>ПРН3. Ефективно використовувати сучасні методи, інструменти та технології пошуку, обробки й аналізу інформації, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи у дослідницькій діяльності.</p>
<p>Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що передують вивченню дисципліни)</p>	<p>У структурно-логічній схемі дисципліна «Теорія музичного 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>

<p>Зміст дисципліни (перелік тем)</p>	<p>Розділ 1 Авангард як культурна програма принципового оновлення засад мистецтва у культурному бутті за місцем в ньому слов'янства і України</p> <p>Тема 1.1. Історична упорядкованість через регулярність (раз у 6-7 століть) виходу принципового культурного (і мистецького) оновлення. Співвідношення повороту до Новітньої історії з Ars nova, ін. Український авангард.</p> <p>Тема 1.2. Категорійно-понятійний апарат соціології, естетики і мистецтвознавства у відзеркаленні радикальних змін від XIX до XX-XXI ст.</p> <p>Тема 1.3. Історичні упередження модерну-авангарду XX ст. і їх часово-симетричне – процесуальне - виявлення з позицій концепції прогресу і метафізики історії. Українські Друге-П'яте Відродження і авангард.</p> <p>Розділ 2 Історична процесуальність авангарду у виявленні прото-форми його, авангарду як такого і пост-авангарду в музиці.</p> <p>Тема 2.1. Протоавангард в уготовленні, від часів «модерну» I ст. та іконоборства позицій неоренесансу/неоготики 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. Творчість Г. Сковороди і Т. Шевченка в ракурсі протоавангарду.</p> <p>Тема 2.3. Авангард як явище форми-змісту (футуризм) і семантики виразу (іл.).</p> <p>Тема 2.4. М. Бойчук, К. Малевич, М. Рославець в персоніфікації авангарду Укр</p> <p>Розділ 3. Символізм мислення як методологічний виток авангарду</p> <p>Тема 3.1. Позараціональні основи музичного образотворення за їх основами у символіст. філософії Е. Маха, в естетиці символ. А. Бергсона і теософ. О. Блаватс</p> <p>Тема 3.2. Пермутації композитор – виконавець у музично-творчій практиці символізму, авангарду і поставангарду, позаєвроп. витоки того роду творчості.</p> <p>Тема 3.3. Композ. і теоретик В. Ребіков у становленні «символ. гена» укр. мистецт</p>
<p>Дидактичні методи</p>	
<p>На лекційних заняттях</p>	<p>Лекція 1. Категорії «модерну» і «нового» в зазначенні атрадиціоналістських поворотів в історії культури і мистецтва останніх 3-х тисячоліть (<i>пояснення</i>).</p> <p>Лекція 2. Категоріальний апарат мистецтвознавства (класичні – аklasичні епохи) у виявленні історичних мислительних змін (<i>бесіда, пояснення</i>).</p> <p>Лекція 3. 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 в зазначенні якості «новизни» у XX ст.</p> <p>Лекція 5. «Неоготика» Е. Саті в зазначенні основ його творчості (ілюстрац., поясн.)</p> <p>Лекція 6 «Скіфство» С. Прокоф'єва, Л. Роговського як джерела авангарду (<i>дискусія</i>)</p> <p>Лекція 7. Семантична авангардність; Леонтович, Лятошинський (<i>пробл. завдан.</i>)</p> <p>Лекція 8. Розгалуженість методів муз. творчості в авангарді і їх «інтеріоризація» у мінімалізмі поставангарду (<i>пояснення</i>)</p> <p>Лекція 9. М. Бойчук і бойчукізм у виявленні «слов'ян. експресіонізму» (<i>пояснення</i>)</p> <p>Лекція 10. К. Малевич і М. Рославець у втіленні футурист. позицій в Україні (<i>пояснен</i>)</p> <p>Лекція 11. Міфологізм мистецького мислення і «розпредметчування» авангарду (В. Кандинський, М. Рославець) (<i>пояснення, дискусія, презентація</i>)</p> <p>Лекція 12. Виконавські втілення модерну-авангарду. Фортепіанний скрябінізм в Україні і гра В. Косенка, О. Криштальського, О. Козаренка (<i>пояснен., презент</i>).</p> <p>Лекція 13. Фортепіанний модерн Г. Гульда (ілюстрації, пояснення).</p> <p>Лекція 14. Традиціоналізм-авангард як культурне «співіснування» стильових альтернатив і їх вихід на «ігрову безміжність» постмодерну (<i>мозковий штурм</i>)</p>

	<p>Лекція 15. Позаєвропейські запозичення у творчості укр.майстрів. М.Волошин Б.Лятошинський (<i>презентації, пояснення</i>)</p> <p>Лекція 16. «Психодрами» В. Ребікова і символістський театр (<i>пояснен., презен</i>)</p> <p>Лекція 17. Концепція «укр.бідермаєру» як нац.-всеохоплююче у О.Козаренка(<i>поясн.</i>)</p> <p>Лекція 18. Музикозн.роботи у підтримку модерну (про статті Тюнєєва, ін.). (<i>пояснен.</i>)</p>
--	--

<p>Література основна</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Авангардизм. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Авангардизм 2. Андросова Д. Мінімалізм в музиці. Учбов.посібник для вузів мистецтв. Одеса: Астропринт, 2008. 3. Андросова Д. Нариси з історії зарубіжної музики 1950-х – 1990-х років. США. – Греція. Польща. Вип.2 Одеса: Астропринт, 2011. 124 с . 4. Андросова Д.В. Символізм і поліклавірність у фортепіанному виконавстві ХХ ст. Монографія. Одеса: Астропринт, 2014. 400 с. 5.Дроздовський Д. Постмодерн помер. Хай живе пост-постмодерн. URL:litakcent.con/2013/05/17/postmodernism-pomer-haj -zhyve-post-postmodernism 7.Козаренко О.В. Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції розвитку. Автореф.доктор.дис. Київ, 2001. 35 с. 8.Маркова О.М. Поняття «інтонаційної ідеї» в світлі соціально-культурологічного підходу. Українське музикознавство, вип. 22, Київ 1987, с.23-30 9. Маркова О. Нариси з історії зарубіжної музики 1950-х – 1990-х років. Франція. –Австрія. Німечина. Італія. Вип.1. Одеса: Друкарський дім, 2010. 128 с. 10. Маркова О. Неоевропоцентризм і неосимволізм початку ХХІ століття. В. Холопова,ін. Неоевропоцентризм: муз.культура на рубежі століть. Кн.1.Одеса: Астропр.,2006.С. 76-128. 11. Маркова О. Неосимволізм і неоевропоцентризм. Проблеми музичної культурології. Одеса, Астропринт, 2012. С. 99-134 12. 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. 13. Юдкін І.М. Нариси німецької музичної культури другої половини ХХ ст. – Київ: Наукова думка, 1994. – 184 с.
----------------------------------	--

Література додаткова	1. Симулякр URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/симулякр 2. Adorno T. (1978) Philosophie der neuen Musik. Frankfurt a.M., 200 S. 3. Adler G. Handbuch der Musikgeschichte. Frankfurt a.M.: Verlag-Anstalt, 1924. S. 800-910 4. Schäffer B. Nowa muzyka. Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej. Kraków: PWM, 1969. 5. Schäffer B. Wstęp do kompozycji. Kraków: PWM, 1967.		
Технічне Забезпечення	Аудіо- і відеозаписи		
Метод оцінювання	Кількість	Мінімальна оцінка в балах	Максимальна оцінка в балах
Практичні роботи			
Модульна контрольна робота	2	30	50
Стартовий рейтинг			
Іспит			
Підсумковий рейтинг	залік	60	100
Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:			
100...95	Відмінно		
94...85	Дуже добре		
84.75	Добре		
74.65	Задовільно		
64.60	Достатньо		
Менше 60	Незадовільно		
не зараховано. або стартовий рейтинг менше 36 балів	Не допущено		
Політика курсу			
Правила взаємодії	Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової». Додатково: Політика науково-творчого співробітництва. Співпраця аспірантів у розв'язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді/реферативні роботи кожний аспірант захищає самостійно. Взаємодія аспірантів під час іспиту / захисту рефератів категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно принципів академії.		
Додаткова інформація	Силабус освітнього компоненту «Теорія музичного авангарду і Україна» розглянутий на кафедрі теоретичної та прикладної культурології протокол № 32 від 08.05.2024 р., погоджений рішенням науково-методичної ради та затверджений рішенням Вченої ради протокол №14 від 04.07.2024 року Робоча програма «Теорія музичного авангарду і Україна», розроблена зав. каф. теоретичної та прикладної культурології Марковою О. М.		

