

Силабус курсу

Основні характеристики						
Назва українською мовою	Виконавський інструменталізм та стильові парадигми фортепіанного мистецтва XX поч. XXI ст.					
Назва англійською мовою	Performing instrumentalism and stylistic paradigms of piano art of the 20th and early 21st century.					
Код	02 Культура і мистецтво					
Спеціальність	025 Музичне мистецтво					
Освітня програма	Освітньо-наукова					
Рівень освіти	Третій					
Рік навчання	2					
Форма навчання	денна					
Кількість годин кредитів ECTS	90/3					
Розподіл годин за видами занять				Лабор. заняття (комп'ют. практ.)	Індив. заняття	CPC
	Години	Лекції	Практич. занят. (семінари)	-	-	60
Контрольні заходи	Екзамен	Залік	МКР (вказати кількість)	РГР, РР, ГР (вказати кількість)	ДКР (вказати кількість)	Реферат (вказати кількість)
	-	+	-	-	-	(1)
Статус дисципліни кредитного модуля	нормативний					
Мова викладання	українська					
Кадрове забезпечення						
Кафедра, що забезпечує викладання	Кафедра теоретичної та прикладної культурології					
Викладач (лекційні заняття)	Андросова Дарія Володимирівна					
Е-mail та інші контакти викладача	dashaelena@gmail.com +38(098)243-77-70					
Викладач (практичні / лабораторні заняття)	Андросова Дарія Володимирівна					
Е-mail та інші контакти викладача	dashaelena@gmail.com +38(098)243-77-70					
Цілі та предметні результати навчання						
Цілі дисципліни	<p>Метою дисципліни є набуття студентом знань та умінь для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з обов'язковим усвідомленням принципів стильової парадигматики в музично-виконавській сфері, з урахуванням останніх досягнень науково-творчого порядку та міжнародного досвіду стильової евристики з опорою на можливості метафізики історії музики і культурологічних виходів музично-теоретичних здобутків; сформувані у студентів відповідальність за наукове стильове орієнтування в множинності творчої практики, спираючись на об'єктивні епохальні переваги стильових виконавських спрямувань і з розумінням національно-стильової заангажованості музики в парадигмальних вимірах буття останньої.</p>					

Компетентності	<p>Здатність реалізувати свої права і обов'язки як музиканта-фахівця, усвідомлювати цінності національної культури за місцем в ній професійної музично-виконавської діяльності та необхідність адаптації академічного музичного закладу в сучасних умовах активності прикладної сфери, у тому числі у релігійно-конфесійному вираженні, виключної впливовості популярної і мас-культури, а також загального падіння престижу творчих професій.</p> <p>Здатність зберігати та примножувати морально-естетичні, просвітницько-культурні, науково-розумові цінності класики виконавських виступів та примножувати можливості духовної сугестії музично-виконавського акту як засобу залучення слухачів і співучасників творчих акцій 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 виконувати гармонізуючу роль у співвідношенні індивіда і соціума.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Здатність до абстрактного мислення образотворчого спрямування, до єдності аналізу-синтезу в цілісності творчого акту. - Здатність застосовувати знання стильово-парадигмальних абстракцій у конкретиці творчо-практичних рішень виконавського виступу. - Здатність спілкуватися здобутками національного мистецтва у гармонії з епохальними перевагами етно-національних лідерів сьогодення державною мовою як усно, так і письмово
Здатності	<ul style="list-style-type: none"> - Здатність аналізувати результати творчо-виконавської діяльності, зіставляти їх з факторами впливу музично-професійних взаємодій з композиторськими, педагогічними навиками співпрацівників, з представниками поза музичних професій, організаційно-творчо зв'язаних з данною виконавською діяльністю. - Здатність діяти творчо відповідально і свідомо. - Здатність планувати діяльність організації мистецької роботи та управляти часом в ній. - Здатність працювати в творчих угруповуваннях і колективах та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні музично-професійних виконавсько-стильових завдань - Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності
Результати навчання	Знання <ul style="list-style-type: none"> - своїх прав і обов'язків як члена творчої співпраці у закладах і акціях, усвідомлювати цінності громадянського суспільства в збереженні та розвитку музичних здобутків, верховенства права, прав і свобод фахівця-музиканта як громадянина України; - теорій, методів і функцій виконавського менеджменту, сучасних концепцій творчого лідерства; - методів та інструментів мотивування персоналу виконавсько-творчих організацій; - змісту функціональних сфер діяльності музично-творчих, зокрема виконавських організацій; - методів оцінки правових, соціальних та економічних наслідків функціонування музично-виконавської організації;
	Вміння <ul style="list-style-type: none"> - Зберігати моральні, культурно-творчі, науково-організаційні цінності та примножувати досягнення суспільства у розвиток музичного мистецтва, використовувати різні види та форми творчої активності для ведення достойного фахівського способу творчого життя. - Демонструвати навички виявлення творчих проблем та обґрунтування управлінських рішень щодо конкретних музично-виконавських ситуацій. - Пошуку, збирання та аналізу музично-творчої інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень у сфері виконавства. - Використовувати навички взаємодії, лідерства, командної роботи

		<ul style="list-style-type: none"> - Обґрунтування дієвих способів мотивування творчого персоналу музичних організацій. - Аналізу ситуації виконання та здійснення комунікації у різних сферах діяльності заради організації норми виконавського творчого процесу. - Виявляти причини буттєвих непорозумінь, адаптувати себе та співпрацівників до конкретної ситуації, знаходити засоби до нейтралізації негативних наслідків негараздів. - Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. - Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. <p style="text-align: center;">Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом творчого лідера</p>
Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що передують вивченню дисципліни)	<p>У структурно-логічній схемі дисципліна «Виконавський інструменталізм та стильові парадигми фортепіанного мистецтва XX поч. XXI ст.» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня аспірант і є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальної та прикладних музичних 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>Тема 1. Категорії-поняття символу-символізму, стилю в зазначенні ідеальних початків музичної і спеціально музично-виконавської діяльності.</p> <p>Тема 2. Символізм інструментальної виразності, інструменталізм вокалу в представленні емблематичних і мистецьки-розвиваючих якостей.</p> <p>Тема 3. Розробки О.Лосева, В.Медушевського щодо сутності виконавської ідеальності музики і музичного виконавства в першу чергу.</p> <p>Тема 4. Загальні принципи виявлення стильової парадигматики в епохальних та національних вимірах на матеріалах клавірно-фортепіанної еволюції художнього мислення.</p> <p>Тема 5. Вокально-інструментальні початки європейської системи музичного вираження як виконавської діяльності.</p> <p>Тема 6. Аналіз видів інструменталізму і їх народжуючи та емблематизуючих факторів.</p> <p>Тема 7. Класичне фортепіано у моделюванні «флейтовості» і оркестральності.</p> <p>Тема 8. Струнні щипкові і струнні смичкові інструменти у відтворенні ознак сакрального і оперно-драматичного співу. «Універсальність скрипки-бароко» у втіленні пограниччя сакральних-профаних принципів виразу.</p> <p>Тема 9. Національно-етнічне лідерство у вибудові епохальних стильових парадигм. Феномен Ф.Шаляпіна (М.Каллас) у світовій виконавській практиці.</p> <p>Тема 10. Расові-національні корені клавірної і фортепіанної гри. Феномен Ф.Ліста і Г.Гульда у XIX і XX ст.</p> <p>Тема 11. Емблематика флейти в Європі за її германо-кельтським витоком.</p> <p>Тема 12.. Перкусія і орган – акордеон/баян у втіленні інструментального універсалізму європейського образу світу.</p>	
Дидактичні методи		
На лекційних заняттях	<p>Лекція 1. Категорії-поняття лінгвізованого музикознавства у втіленні мовленнєвої природи музичного виконавства (<i>пояснення, проблемні завдання</i>).</p> <p>Лекція 2. Законодавчі-нормативні основи клавірного-фортепіанного виконавства у музиці європейської класики XIX-XX ст. (<i>пояснення, презентація, дискусія</i>)</p> <p>Лекція 3. Аналіз інструментального початку музично-виконавської діяльності – на основі надбання вокалу (<i>пояснення, дискусія, проблемні завдання</i>)</p> <p>Лекція 4. Аналіз видів інструменталізму за їх смисловою генезою (<i>пояснення, дискусія, презентація, проблемні завдання</i>)</p> <p>Лекція 5. Класичне фортепіано як вихідний салонний піанізм і концертна рояльність (<i>пояснення, дискусія, презентація, проблемні завдання</i>)</p> <p>Лекція 6. Антитетичність струнного щипкового і струнного смичкового інструментарію у втіленні числово-космічного і театрального-«життєподібного» (concitato) початків звучання (<i>пояснення, дискусія, мозковий штурм</i>).</p>	

	<p>Лекція 7. Культурна атрибутивність мовленнєвого фактора у формуванні національно-етнічного лідерства (<i>пояснення, дискусія, проблемні завдання</i>)</p> <p>Лекція 8. Емблематика духового інструментарію і ударних за їх національно-етнічною вкоріненістю (<i>пояснення, дискусія, проблемні завдання</i>)</p> <p>Лекція 9. Клавирна «багатогласність» у започаткуванні концертності (<i>дискусія</i>)</p>		
На практичних заняттях	<p>Практичне заняття 1. «Визначення піфагорійського – музично-числового – витоку концепції символізму у О.Лосєва»(<i>порівняльний аналіз</i>)</p> <p>Практичне заняття 2. «Естетичний музикоцентризм релігійної філософії і віддзеркалення його у концепціях виконавства В.Медушевського, О.Маркової» (<i>бесіда, порівняльний аналіз</i>)</p> <p>Практичне заняття 3-4. «Загальні принципи виконавства-інтерпретації в руслі естетики мінімалізму» (2 години) (<i>дискусія, відпрацювання навичок на прикладі</i>)</p> <p>Практичне заняття 5. «Філософія ліри» Піфагора і концепція «жень» Конфуція у детермінації виконавських основ творчості (<i>моделювання різних творчих ситуацій, опрацювання нормативних моделей виконання</i>)</p> <p>Практичне заняття 6. «Інтерпретаційний епохального ‘прориву’ виконавства Г.Гульда» (<i>демонстрація приладів інтерпретацій, зразків співвідносних і антитечично вирішених виконань</i>)</p> <p>Практичне заняття 7. «Спів Ф.Шаляпіна (Л.Собинова, І.Козловського...)» у формуванні інтерпретаційних критеріїв вокалістики (<i>опрацювання конкретних записів</i>)</p> <p>Практичне заняття 8 «Оцінка епохальної «вписаності» співаючих (граючих) композиторів»(<i>демонстрація індивідуальних спостережень</i>)</p>		
Література	<ol style="list-style-type: none"> 1. Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. Москва: Искусство, 1976. 2. Холл М. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии/ М. Холл. М.:ЭКСМО-С.-Пб.:Terra fantastica,2003. С.97-130. 3. Андросова Д.В. Символизм и поликлавирность в фортепианном исполнительстве XX в. Монография. Одесса: Астропринт, 2014. 4. Андросова Д. Мінімалізм в музиці. Учбовий посібник для вузів мистецтв. – Одеса: Астропринт, 2008. С.8-40. 5. Методологическая функция Христианского мировоззрения в музыкознании. Межвузовский сб.научных статей / Отв.редактор-составитель В.В. Медушевский / Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, УГАИ им. З. Исмагилова. Москва-Уфа, 2007. С. 15-50, 108-123 189-217. 6. Маркова Е. Проблемы музыкальной культурологии. Одесса, Астропринт, 2012. С. 99-134 7. Белый А. Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994. 8. Дроздовський Д. Постмодер помер. Хай живе пост-постмодерн. URL:litakcent.con/2013/05/17/postmodernism-pomer-haj-zhyve-post-postmodernism 		
Література додаткова	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стахевич А. Искусство bel canto в итальянской опере XVII-XVIII веков. - Харьков, 2000. 2. Степанова О.Ю. Піанізм Лондонської і Віденської фортепіанних шкіл: компаративний аналіз. Канд.мистецтвознавства, 17.00.03 СДПУ імені А.Макаренка, Суми, 2018 Автореферат 20 с.Дисертація 224 с. 3. Степаненко М. Музично-історичні етюди. Київ: ГРОНО, 2012. 		
Технічне забезпечення	<i>Комп'ютерні мережеві засоби</i>		
Метод оцінювання	Кількість	Мінімальна оцінка в балах	Максимальна оцінка в балах
Практичні роботи	6	40	80
Модульна контрольна	-	-	-

робота			
Стартовий рейтинг	<i>1</i>	<i>50</i>	<i>70</i>
Підсумковий рейтинг	<i>залік</i>	<i>60</i>	<i>100</i>
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	задовільно	
64-73	D		
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			
Правила взаємодії	<p>Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА імені А.В. Нежданової» та «Положення про академічну доброчесність ОНМА імені А.В. Нежданової»</p> <p><i>Додатково:</i> 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>		
Додаткова інформація	<p>Навчальна програма дисципліни «Виконавський інструменталізм та стильові парадигми фортепіанного мистецтва ХХ поч.ХХІ ст.», ухвалена Вченою радою ОНМА імені А.В. Нежданової (протокол №2 від 11.09.2019).</p> <p>Робоча програма кредитного модуля «Виконавський інструменталізм та стильові парадигми фортепіанного мистецтва ХХ поч.ХХІ ст.», розроблена професором каф. теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А.В. Нежданової Андросовою Д.В. та ухвалена науково-методичною комісією ОНМА імені А.В. Нежданової (протокол №1 від 25.09.2019).</p>		