

СУЧАСНЕ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

У ХХІ СТОЛІТТІ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЗАЗНАЛО ЗНАЧНИХ ЗМІН.

НОВІ ЖАНРИ, ПОЯВА ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЗРОСТАЮЧА РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИЛИ НОВІ ГОРИЗОНТИ ДЛЯ ТВОРЧОСТІ.

СУЧАСНА МУЗИКА — ЦЕ НЕ ЛИШЕ РОЗВАГА, А Й ЗАСІБ КУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ, СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ, ІННОВАЦІЙ ТА ЕКСПЕРИМЕНТІВ.

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:

СФОРМУВАТИ У СТУДЕНТІВ ЦІЛІСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СУЧАСНЕ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, ЙОГО ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЖАНРИ, ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЮ З ІНШИМИ ВИДАМИ МИСТЕЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ.

•Завдання дисципліни:

- Ознайомити з ключовими жанрами сучасної музики.
- Визначити основні тенденції розвитку сучасного музичного мистецтва.
- Розкрити роль технологій та їх вплив на музичну творчість у XXI столітті.
- Проаналізувати інновації у створенні та сприйнятті музики.
- Показати зв'язок між музикою та суспільством.
- Сформувати критичне ставлення до масової культури та комерційної музики.
- Розвивати музичний смак та вміння аналізувати музичні твори.
- Підготувати студентів до сприйняття міждисциплінарних проєктів.

Сучасне музичне мистецтво — це сукупність музичних явищ, що виникли у XX–XXI століттях, які відображають нові естетичні, технологічні та соціальні реалії. Це мистецтво постійного оновлення, експерименту та пошуку.

Під час вивчення ви дізнаєтеся:

Все про сучасне музичне мистецтво: від запозичень з класичної музики до виключно електронних жанрів.

Основні етапи та зміни в стилях (модернізм, авангард, постмодернізм).

Відмінності між традиційними та сучасними жанрами.

Інновації та нові напрямки в музиці XXI століття.

Вплив розвитку технічних засобів на зміну звукових можливостей (від акустичних інструментів до електронних синтезаторів, MIDI).

Вплив комп'ютерних технологій на музику (цифрові аудіо робочі станції, програмування звуків)

НОВІ ЖАНРИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ

- *Електронна музика*: техно, хаус, даунтемпо.
- *Інтермедійні жанри*: поєднання музики з іншими видами мистецтва, наприклад, візуальні ефекти, відео-арт.
- *Авангардна музика*: композиції, що використовують нестандартні звуки та структури.

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ НА МУЗИКУ

- Роль новітніх технологій: комп'ютери, програмне забезпечення, синтезатори.
- **Синтезатори та семплери** — створення нових звуків.
- **Цифрові аудіо-робочі станції (DAW):** FL Studio, Ableton Live, Logic Pro.
- **Музика зі штучним інтелектом:** створення мелодій, акомпанементу, аранжування.
- **Віртуальні концерти та VR-платформи.**
- Виникнення нових музичних інструментів, програм для створення музики (наприклад, Ableton Live, Logic Pro).

ЕСТЕТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В МУЗИЦІ

МУЗИКА БЕЗ ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ.

ВПЛИВ ПОСТМОДЕРНІЗМУ НА МУЗИКУ, ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЖАНРІВ ТА
СТИЛЬОВИХ КАТЕГОРІЙ.

СУЧАСНА МУЗИКА В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

- Взаємодія музики з іншими культурами.
- Музика як засіб соціальних змін і самовираження.

МУЗИКА ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ

- Музика в контексті взаємодії з іншими видами мистецтва: перформанс, відео-арт, візуальні медіа.
- Поширення звукових інсталяцій, аудіовізуальних шоу та інтерактивних музичних проєктів.

ВІДОМІ МИТЦІ ТА КОЛЕКТИВИ

- Представлення кількох сучасних музикантів: Arca, Flying Lotus, Skrillex.
- Внесок артистів у розвиток музичного мистецтва.

МУЗИЧНІ ФЕСТИВАЛІ ТА СУЧАСНА СЦЕНА

- Популярні музичні фестивалі: **Sonar, Tomorrowland, Ultra Music Festival**
- **Tomorrowland (Бельгія):** наймасштабніший електронний фестиваль.
- **Coachella (США):** поєднання поп, інді, репу та перформансів.
- **Sonar (Іспанія):** інноваційна музика та цифрове мистецтво.
- Як фестивалі стали майданчиком для нових форм музичного мистецтва та для знайомства з інноваційними напрямками.

ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

- Питання авторських прав в епоху цифрової музики.
- Вплив стрімінгових платформ на розвиток музики та економіку індустрії.
- **Авторське право:** незаконне копіювання, ремікси без дозволу.
- **Алгоритми стрімінгу:** просування "мейнстріму", нехтування нішевими жанрами.
- **Перенасичення ринку:** занадто багато контенту, складно виділити унікальне.
- **AI-музика:** ризики втрати «людяності» у творчості.

ПЕРСПЕКТИВИ

- Як сучасне музичне мистецтво продовжує еволюціонувати.
- Які тенденції ми можемо очікувати в майбутньому (наприклад, штучний інтелект у музиці), інтеграція з технологіями: AR, нейромережі, біозвуки.

Найголовніше — зберігати у музиці емоцію, ідею та особистість.

