

Силабус курсу

Назва українською мовою	Аналіз музичних творів	
Назва англійською мовою	Analysis of musical works	
Код	02 Культура і мистецтво	
Спеціальність	025 Музичне мистецтво	
Фахова кваліфікація	фортепіано, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, хорове диригування, музикознавство, композиція, оперно-симфонічне диригування, спів	
Освітня програма	Освітньо-професійна	
Рівень освіти	Перший (бакалаврський) рівень освіти	
Рік навчання	2 рік (4 семестр)	
Форма навчання	Денна/заочна	
Кількість годин / кредитів ЕСТ	90/3	
Розподіл годин за видами занять	Практичні заняття	Самостійні заняття
	30 годин - денна форма 12 годин – заочна форма	60 годин – денна форма 78 годин – заочна форма
Контрольні заходи	Екзамен – 4 семестр	
Статус дисципліни	обов'язкова; цикл фундаментально-професійних дисциплін	
Мова викладання	українська	

Кадрове забезпечення

Викладач, кафедра	Кафедра теорії музики та композиції: Завгородня Галина Федорівна, доктор мист., професор Годіна Інна Василівна, канд. мист., доцент
Е-mail та інші Контакти	+38 (066)192-93-05 innavaltornochki@ukr.net, galina.zavgorodnyaya@gmail.com +38(098-980-30-93)

Цілі та предметні результати навчання

Цілі дисципліни	Метою дисципліни є пізнання й осмислення музичного твору як художнього феномену, що постає в нерозривній єдності змісту і форми, словесного і музичного тексту, індивідуальних, національних та історико-стильових особливостей.
Компетентності	Загальні (за освітньою програмою) ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 12. Здатність працювати автономно.

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (за освітньою програмою)

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва.

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності.

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.

	<p>СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.</p> <p>СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.</p> <p>Поглиблені для курсу:</p> <ul style="list-style-type: none"> – знати приклади використання різних музичних форм в класичній музиці; – здатність розрізняти прості і складні форми, варіаційну, сонатну форму, рондо і циклічні форми; – здатність оперувати поняттями про вільні і змішані формах; – здатність розрізняти функції частин в музичній формі і типи викладу музичного матеріалу; – здатність розуміти систему жанрових інтонацій і типових позамузичних прообразів, закономірності формоутворення
<p>Результати навчання</p>	<p>(за освітньою програмою)</p> <p>РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.</p> <p>РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової / творчої проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи / підготовки програми публічного концертного виступу відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.</p> <p>РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування наукової теми / концертної програми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах / формах публічної презентації.</p> <p>РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.</p> <p>РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, хору).</p> <p>РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.</p> <p>РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.</p> <p>РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції.</p> <p>РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.</p>

	<p>РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.</p> <p>Поглиблені для курсу :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Теоретично обґрунтовувати свої аналітичні судження; – Визначати інтонаційні витоки музичних тем, їх синтаксис і структуру; – Визначати форму твору, складові її розділи; – Виконувати комплексний аналіз музичного твору.
<p>Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що сприяють вивченню дисципліни)</p>	<p>У структурно-логічній схемі ОПП дисципліна “Аналіз музичних творів” вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і є дисципліною, що спрямована на формування музиканта-професіонала, забезпечуючи рівень його слухової, теоретичної, аналітичної компетентності щодо структурної організації музичного матеріалу. Дисципліна використовує досягнення та методи основних дисциплін циклу професійної попередньої та паралельної підготовки, наприклад, спеціального класу, гармонії, сольфеджіо, поліфонії, історії музики, теорії музики тощо. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх виконавців та викладачів спеціальних дисциплін.</p>
<p>Зміст дисципліни</p>	<p>Тема 1. Введення. Предмет курсу. Музичний жанр та стиль. Види аналізу. Цілісний аналіз музичного твору.</p> <p>Тема 2. Елементи музичної мови. Основні принципи класифікації музичних форм. Членування музичного матеріалу. Принципи формоутворення. Засоби музичної виразності.</p> <p>Тема 3. Функції частин. Тема-мотив. Період.</p> <p>Тема 4. Прості форми. Одночастинна форма. Проста двочастинна форма, різновиди.</p> <p>Тема 5. Проста тричастинна форма, різновиди.</p> <p>Тема 6. Складні форми. Складна двочастинна форма. Складна тричастинна форма.</p> <p>Тема 7. Музична драматургія інструментальних творів. Рондо. Історичний огляд, класифікація.</p> <p>Тема 8. Варіаційна форма. Історичний огляд, класифікація.</p> <p>Тема 9. Драматургія сонатно-симфонічного циклу. Історичні типи.</p> <p>Тема 10. Вокальні форми і жанри: пісня, арія, романс; камерно-вокальний та вокально-симфонічні цикли.</p> <p>Тема 11. Кантатно-ораторіальні форми і жанри: ораторія, кантата, меса, реквієм.</p> <p>Тема 12. Опера як цілісний твір. Структурні елементи опери: арії, речитативи, ансамблі, хори, оркестрові епізоди.</p> <p>Тема 13. Різновиди опер: номерна опера, опера наскрізної дії, камерна опера, моноопера.</p> <p>Тема 14. Змішані та вільні форми.</p> <p>Тема 15. Риси формотворення в сучасній музиці. Синтез різних принципів музичного мислення та видів технік композиції.</p>

<p>Дидактичні методи</p>	<p>За засобом передачі інформації:</p> <ul style="list-style-type: none"> • комунікативні (бесіда, дискусія, розповідь, пояснення, інструктаж, діалог); • наочні (ілюстрація, демонстрація, спостереження); • практичні (ділова гра, творчий пошук, тренувальні вправи; порівняльний аналіз); • метод проблемного викладу. <p>За ступенем самостійності мислення</p> <ul style="list-style-type: none"> • репродуктивні, • проблемно-пошукові, • евристичні; <p>За ступенем керування навчальною діяльністю</p> <ul style="list-style-type: none"> • під керівництвом викладача (індуктивно-дедуктивні), • самостійна робота студентів. <p>Формами навчальних завдань є наступні: аналізування музичних прикладів, знайомство з текстами творів композиторів різних епох, стилів, їх прослуховування, виконання фрагментів.</p> <p>У разі роботи в дистанційному форматі може використовуватись віртуальне навчальне середовище MOODLE, Google Classroom; комунікаційна платформа Zoom, Meet та ін.. Поточна комунікація з викладачем здійснюється через месенджери чи електронну пошту (за вибором академічної групи).</p>
<p>Література</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Александрова Н.Г. Интонирование как типологический признак музыкальной композиции: на материале украинской камерно-инструментальной творческой: навч.-метод, посіб. Одеса : Астропринт, 2015. 168 с. 2. Горюхіна Н. Еволюція періоду. К., 1975. 95 с. 3. Завгородня Г. Деякі аспекти методології аналізу музичних творів. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 2015, вип.2: с.114-119. 4. Коханик І. Методологічні та теоретичні проблеми стильового аналізу сучасної музики. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: 2003: с.181-189. 5. Тіц М. Про тематичну і композиційну структуру музичних творів.К.,1962. 6. Степурко В. Аналіз музичних творів : навчальний посібник. Київ :НАКККіМ, 2020. 140 с. 7. Шип С.Музична форма від звуку до стилю. Київ, 1998 8. Шурдак М. Аналіз музичних творів. Теоретичний матеріал для практичної та самостійної роботи. Частина 1 : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво». Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 23 с. 9. Юцевич Ю. Словник музичних термінів. К., 1977. 10. Якуб'як Я. Аналіз музичних форм. К., Музична Україна, 1998.

Додаткова література	<p>1.Герасимова-Персидская Н. От «рес факта» к «опусу»: процесс и структура. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського : зб. ст.– К., 2002. Вип. 21 : Музичний твір як творчий процес. С. 3 – 10.</p> <p>2.Коханик І. Музичний твір: взаємодія стабільного і мобільного в аспекті стилю. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.Музичний твір: проблема розуміння. Музичний твір: проблема розуміння: Зб. ст. Вип. 20. Київ, 2002. С. 44-51</p> <p>3.Побережна Г. І., Т. В. Щириця. Загальна теорія музики : підруч. Київ, 2004. 303 с.</p>
Технічне забезпечення	Облаштована відповідними меблями аудиторія; фортепіано (рояль); дошка, крейда; доступ до інтернет; доступ до платформи Zoom та ін. (у випадку дистанційного навчання); основна і додаткова література, звуковідтворювальна апаратура.

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:

Метод оцінювання	Кількість	Мінімальна оцінка в балах	Найвища оцінка
Екзамен	1	60	100

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90 – 100	A	відмінно
82-89	B	дуже добре
74-81	C	добре
64-73	D	задовільно
60-63	E	достатньо
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Політика курсу

Правила взаємодії	Політика навчальної дисципліни визначається положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо організації освітнього процесу.
Додаткова інформація	Силабус дисципліни оновлено та ухвалено на засіданні кафедри теорії музики та композиції (протокол №15 від 30.06.2023), погоджено колегією забезпечення якості освіти (протокол № 3 від 03.07.2023), розглянуто на засіданні Науково-методичної ради (Протокол №6 від 03.07.2023) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської

	національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Протокол №14 від 04.07.2023).
--	--