

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
Кафедра теорії музики

”ПОГОДЖУЮ”

Гарант освітньо-професійної програми,
декан факультету музикознавства,
композиції, вокалу та диригування, доцент

Я. ОЛЕКСІВ

25 червня 2021 року

”ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи, професор

М. КУШНІР

25 червня 2021 року

”ПОГОДЖУЮ”

Декан факультету музикознавства,
композиції, вокалу та диригування, доцент

Я. ОЛЕКСІВ

25 червня 2021 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ”**

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	Бакалавр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	025 Музичне мистецтво
Освітньо-професійна програма	Музичне мистецтво
Профілізація	Хорове диригування
Статус	Обов'язкова компонента циклу дисциплін фахової професійно-практичної підготовки (ОК 3.9.8)
Загальний обсяг	4 кредити ЄКТС (120 годин)
Форма підсумкового контролю	Залік (5), екзамен (6)
Термін викладання	5,6 семестри
Факультет	Музикознавства, композиції, вокалу та диригування
Форма навчання	денна

Робоча програма навчальної дисципліни „Аналіз музичних творів” з галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 025 Музичне мистецтво оновлена відповідно до освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженої Вченою Радою ЛНМА імені М. В. Лисенка «26» травня 2021 року (Протокол № 1)

Розробник:

МАРТИНЕНКО Оксана Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри *Теорії музики* «22» червня 2021 р., протокол № 5

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу – підготовка високопрофесійних фахівців, які володіють навичками аналітичної та науково-дослідницької діяльності у сфері аналізу музичних творів зокрема та музичного мистецтва загалом.

Основним завданням даної теоретичної дисципліни є оволодіння навичками теоретичного аналізу музичних творів різних епох та стилів, а також окремих елементів їх музичної мови, що є необхідними у процесі подальшої професійної діяльності здобувачів при застосуванні набутих ними знань і навичок у майбутній фаховій педагогічній, науково-дослідницькій, лекторській та музично-громадській діяльності.

2. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ ЗДОБУВАЧ

2.1 Загальні компетентності (ЗК)	
ЗК 1	Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово
ЗК 2	Здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4	Здатність до розв'язання проблем.
ЗК 5	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 7	Здатність до критики та самокритики.
ЗК 8	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 9	Здатність до шанобливого й дбайливого ставлення до історичної спадщини і культурних традицій.
ЗК 10	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 12	Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 13	Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські якості.
ЗК 14	Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 15	Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
2.2 Спеціальні (фахові) компетентності (СК)	
СК 1	Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.
СК 3	Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва.
СК 4	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 8	Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.
СК 9	Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.

СК 10	Здатність оперувати професійною термінологією.
СК 11	Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.
СК 12	Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.
СК 13	Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.
СК 16	Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.
СК 17	Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.

3. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН 4	Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.
РН 5	Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.
РН 7	Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.
РН 8	Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.
РН 9	Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / та лекторській практичній діяльності.
РН 10	Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.
РН 13	Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.
РН 14	Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.

4. РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІНИ ЗА СЕМЕСТРАМИ, ГОДИНАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	Розподіл за семестрами			Кількість кредитів ECTS	Кількість годин					Розподіл аудиторних годин за курсами і семестрами								
	Екзамени	Заліки	Атестаційні		Загальний обсяг	Аудиторних				Самостійна робота	I курс				II курс			
						Всього	у тому числі:				I семестр		II семестр		I семестр		II семестр	
	лекційні	індивідуальні	практичні		I семестр		II семестр		I семестр		II семестр							
											Кількість тижнів в семестрі							
										1	2	3	4	5	6	7	8	
										1	1	1	15	15	15	15	15	
										5	5	5						
Аналіз музичних творів	6	5		4	120	60			60	60					2	2		

Розподіл годин та кредитів по курсах та семестрах

КУРС	СЕМЕСТРИ	Кількість кредитів ECTS	Кількість годин					Самостійна робота
			Загальний обсяг	Аудиторних				
				Всього	у тому числі:			
					лекційні	індивідуальні		
III		4	120	60			60	60
	5	2	60	30			30	30
	6	2	60	30			30	30

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5 семестр

		Кількість годин
	Змістовий модуль 1. Поняття і загальні принципи музичної форми	
Тема 1	Час і простір в музиці. Принципи повторності і контрасту.	2
Тема 2	Тематична основа музичної форми.	2
Тема 3	Формула i:m:t. Стабільні і мобільні фази форми.	2
	Змістовий модуль 2. Прості форми	
Тема 1	Період та періодичні структури.	2
Тема 2	Проста двочастинна форма.	2
Тема 3	Проста тричастинна форма.	2
Тема 4	Концентрична форма.	2
	Змістовий модуль 3. Складні форми	
Тема 1	Складна тричастинна форма.	2
Тема 2	Складна двочастинна форма.	2
	Змістовий модуль 4.	

Вокальні форми.		
Тема 1	Строфічні форми.	2
Тема 2	Наскрізні форми.	2
Тема 3	Мішані форми.	2
Змістовий модуль 5. Форма рондо		
Тема 1	Рондо французьких клавесиністів.	2
Тема 2	Рондо віденських класиків.	2
Тема 3	Рондо епохи романтизму та ХХ ст.	2
Всього годин		30

6 семестр

Змістовий модуль 1. Варіаційна форма		
Тема 1	Остинатні варіації (basso ostinato, soprano ostinato, поліостинатні форми).	2
Тема 2	Класичні варіації.	2
Тема 3	Характерні і вільні варіації.	2
Змістовий модуль 2. Музичні форми бароко		
Тема 1	Прості форми	2
Тема 2	Вокально-інструментальні форми.	2
Тема 3	Старосонатна та концертна форми.	2
Змістовий модуль 3. Сонатні форми класицизму		
Тема 1	Сонатна форма віденських класиків	4
Тема 2	Рондо-соната	2
Змістовий модуль 4. Музичні форми романтизму і ХХ ст.		
Тема 1	Сонатні форми композиторів-романтиків	4
Тема 2	Мішані форми.	4
Тема 3	Контрастно-складові та вільні форми.	2
Тема 4	Принципи формотворення і типологія музичних форм	2

	XX ст.	
	Всього годин	30
	Всього за лекційний курс	60

Самостійна робота

5 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Експозиційний період у творах з власного репертуару.	4
2.	Прості і складні форми у фортепіанних сонатах В.-А. Моцарта.	6
3.	Особливості простих форм у Ф.Шопена.	4
4.	Народні пісні в обробках М.Леонтовича.	4
	Поточний контроль	2
5.	Вокальні форми на прикладі творів з власного репертуару.	4
6.	Форма рондо у вибраних фортепіанних сонатах Л.Бетховена	4
	Підсумковий контроль (залік)	2
	Всього годин	30

6 семестр

1.	Класичні варіації на прикладі 3-ї і 5-ї симфоній Л.Бетховена.	5
2.	Форми прелюдій з «Добре темперованого клавіру» Й.С.Баха.	2
3.	Арії з ритурнелем у Месі h-moll Й.С.Баха.	4
	Поточний контроль	2
4.	Форма сонати і рондо-сонати у фортепіанних сонатах В.-А.Моцарта.	4
5.	Особливості мішаних форм у баладах Ф.Шопена.	6
6.	Цикл кантати на прикладі твору з власного репертуару.	4
	Підсумковий контроль (екзамен)	3
	Всього годин	30

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка роботи студента складається із сумарного результату оцінювання різних видів навчальної роботи протягом певного часу. До видів навчальної роботи відносяться форми активної та пасивної діяльності студента. Відповідно, розроблена ієрархічна система, в якій пасивні форми оцінюються на порядок нижче аніж активні. До пасивних форми включають відвідування лекцій та ведення конспекту, конспектування обов'язкової літератури, виконання самостійної роботи, відвідування фольклорних мистецьких і наукових заходів тощо. Активні форми роботи вимагають виявлення студентом власних здібностей, вмінь, ініціативи, логічного та креативного мислення і т.д. Це виступи на семінарських заняттях, підготовка та захист наукових рефератів, виступи на конференціях і т.д.

При розробці шкали оцінювання видів навчальної діяльності враховано всі види аудиторної та поза аудиторної роботи, що відповідає загальним положенням вищих навчальних закладів, а також враховано специфіку роботи кафедри музичного фольклору. Таким чином до основних нормативних форм роботи додається виконання молоддю науково-пошукових досліджень, а саме: опрацювання спеціалізованої літератури, підготування рефератів та виступи з доповідями на студентських конференціях.

Шкала оцінювання видів навчальної діяльності

Вид навчальної роботи	стаціонар	
	Оціночні бали (за об'єм роботи)	Всього
		<u>100</u>
<i>поточний контроль</i>		50
Відвідування лекцій		5
Конспектування обов'язкової літератури	1 x 10	10
Конспектування додаткової літератури	1 x 10	10
Написання тестів	5 x 2	10
Підготовка наукового реферату і його захист	15 x 1	15
<i>підсумковий контроль (залік)</i>		50
Відповіді на запитання:		
а) Вичерпні відповіді на три запитання		40
б) неповні відповіді на три запитання		20
в) відповідь на два запитання		20

г) відповідь на одне запитання		15
Відповідь на додаткове запитання		5

Сумарна шкала оцінювання здобувача з навчальної дисципліни

СУМА БАЛІВ ЗА ВСІ ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	ОЦІНКА ECTS	ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	
60-63	E	задовільно
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Шкала оцінювання здобувача з семестрового екзамену та поточного контролю

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для заліку (диференційованого) та екзамену
45-50	A	відмінно
41-44	B	добре
37-40	C	
32-36	D	
30-31	E	задовільно
18-29	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-17	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1. Пояснювально-ілюстративний.
2. Репродуктивний.
3. Метод проблемного викладення.
4. Частково-пошуковий, або евристичний.
5. Дослідницький

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

1. **Попередній контроль** спрямований на виявлення знань, умінь і навичок студентів з творів, які будуть вивчатися.

2. **Поточний контроль** здійснюється під час практичних занять з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу і виявлення проблем опанування тими чи іншими навичками.
3. **Тематичний контроль** здійснюється періодично, після вивчення нової теми чи нового розділу і має на меті систематизацію знань та умінь студентів.
4. **Підсумковий контроль** проводиться в кінці семестру.

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Анализ вокальных произведений: Учеб. Пособие. – Ленинград: Музыка, 1988. – 352 с.
2. Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. – Москва: Музыка, 1970. – 228 с.
3. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – Москва: Изд-во «Музыка», 1978. – 332 с.
4. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки: Учеб. Пособие для высш. учеб. заведений: В 2-х ч. – Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.1. – 256 с.; Ч.2. – 208 с.
5. Горюхіна Н. Еволюція періоду. – Київ: Музична Україна, 1975. – 96 с.
6. Горюхина А. Эволюция сонатной формы. – Киев: Музична Україна, 1973. – 310 с.
7. Задерацкий В. Музыкальная форма. В 2-х вып. – Москва: Музыка, 1995, 2008. – Ч.І. – 544 с.; Ч.ІІ – 528 с.
8. Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Учеб. пособие. – М.: Музыка, 1973. – 536 с.
9. Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века. – М.: Музыка, 1979. – 327 с.
10. Протопопов В. Принципы музыкальной формы Бетховена. – Москва: Музыка, 1970. – 330 с.
11. Протопопов В. Принципы музыкальной формы И.С.Баха. – Москва: Музыка, 1981. – 335 с.
12. Способин И. Музыкальная форма: Учебник. – М.: Музыка, 1984. – 400 с.
13. Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм. – Москва: Музыка, 1985. – 270 с.
14. Тюлин Ю., Бершадская Г., Пустыльник И., Пэн А., Тер-Мартirosян Т., Шнитке А. Музыкальная форма: Учебник. – М.: Музыка, 1974. – 360 с.
15. Холопова В. Формы музыкальных произведений. – Санкт-Петербург: Изд-во «Лань», 1999. – 490 с.
16. Якуб'як Я. Аналіз музичних творів (Музичні форми). – Ч.І. – Тернопіль: СМП «Астон», 1999. – 208 с.