

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Циклова комісія музики і хореографії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-
методичної
та навчальної роботи
О.Б.Жильцов
_____ 2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ФОРМ

галузі знань 0202 Мистецтво

спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво

Київ
2015 рік

Робоча програма «Аналіз музичних форм» для студентів галузі знань 0202
Мистецтво спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво
„25” серпня 2015 року – 15 с.

Розробник: Клімова Наталія Іванівна, викладач циклової комісії музики і
хореографії Університетського коледжу Київського університету імені Бориса
Грінченка, кандидат мистецтвознавства, викладач-вищої категорії

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії музики і
хореографії

Протокол від «25» серпня 2015 р. № 1

Голова циклової комісії Романова Т.В. Романова Т.В.

Розподіл годин звірено з робочим навчальним планом, структура типова

Заступник директора

з навчальної роботи

С.І. Дем'яненко (С.І. Дем'яненко)

Заступник директора

з навчально-методичної роботи З.Л. Гейхман (З.Л. Гейхман)

Схвалено Методичною радою Університетського коледжу Київського
університету імені Бориса Грінченка

Протокол від «31» серпня 2015 року № 1

“ _____ ” _____ 20__ року

Голова _____ (М.В. Братко)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання
Кількість кредитів – 1.5	Шифр та назва галузі знань 0202 Мистецтво Нормативна	Нормативна
	Шифр та назва спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво	
Змістових модулів – 2		Рік підготовки
		3-й
Загальна кількість годин – 54		Семестр
		6-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2	Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»	Лекції
		12 год.
		Практичні
		10 год.
		Модульний контроль
		2 год.
		Індивідуальні заняття
		6 год.
		Самостійна робота
24 год.		
		Вид контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз музичних форм» є: формування у студентів цілісного наукового поняття про музичне мистецтво в цілому, устрій музичних форм, елементи музичної мови та засоби вираження художнього змісту музичного твору; виховання у студентів сприйняття музичної форми як процесу, розуміння логіки музичної форми, єдності та безпосереднього зв'язку форми і змісту.

Завдання:

- Свідоме оволодіння методикою теоретичного і слухового аналізу музичних творів на засадах раціонально-логічного та художньо-емоційного сприйняття;
- вивчення основних принципів формоутворення з позицій структурно-композиційних та художньо-процесуальних факторів;
- формування здатності до самостійного аналізу змісту твору, його музичної мови та засобів виразності як провідних формоутворюючих компонентів;
- розвиток уміння досліджувати музичні твори з метою об'єктивної оцінки їх художньої значимості, культурно-історичної та мистецької цінності;
- збагачення особистого музичного досвіду;
- вироблення вміння використовувати знання з аналізу музичних творів у практичній діяльності.

У студентів мають бути сформовані такі **компетентності**:

Загальні:

- Здатність до аналізу та синтезу;
- базові загальні знання;
- засвоєння основ базових знань з професії;
- навички управління інформацією;

- здатність застосовувати знання на практиці;
- здатність до навчання;
- здатність досягнення цілі.

Фахові:

- усвідомлення соціальної значущості професії, вмотивоване здійснення професійної діяльності;
- володіння предметною та сучасною базою знань;
- здатність реалізовувати навчальні програми базових курсів у різних освітніх установах;
- знання і застосування сучасних технологій для забезпечення якості навчально-виховного процесу освітнього закладу;
- володіння методами навчання і виховання засобами музичного мистецтва;
- володіння теоретичними основами музичного мистецтва, професійною термінологією;
- володіння методами, прийомами і практичними навичками роботи в області музичного мистецтва;
- здатність до творчості.

Предметні:

- здатність опанувати закономірності формотворення в музичному мистецтві;
- усвідомлення типових структур, типів викладу, що характерні розділам музичних форм;
- володіння методами і прийомами аналізу принципів розвитку музичної форми;
- здатність аналізувати область застосування різних музичних форм та їх зв'язки з музичними жанрами;
- усвідомлення стилістичних особливостей музичних форм в творчості різних композиторів;

- знання та вміння аналізувати загальну структуру твору, характеризувати його розділи;
- вміння вказати жанрові та стилістичні особливості твору;
- володіння методами аналізу засобів музичної виразності;
- усвідомлення ролі засобів виразності у формуванні будови та змісту музичного твору;
- здатність зробити комплексний аналіз твору.

Предмет: процес цілеспрямованої музичної підготовки студентів до майбутньої професії.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Прості та складні форми

Тема 1. Зміст і форми у музиці. Жанр. Засоби музичної виразності.

Тема 2. Прості форми. Період.

Тема 3. Проста двочастинна форма. Проста тричастинна форма. Трьох-п'яти частинна форма.

Тема 4. Складні форми. Складна двочастинна форма. Складна три частинна форма.

Тема 5. Варіації. Рондо.

Тема 6. Сонатна форма.

Змістовий модуль 2. Циклічні форми. Музично-театральні жанри

Тема 1. Сюїта

Тема 2. Сонатно-симфонічний цикл

Тема 3. Вокальні цикли

Тема 4. Опера та балет

Тема 5. Музика у кіно та драматичному театрі

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин						
	денна форма						
	усього	у тому числі					
		лекції	практ.	Сем	пк	інд.	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Змістовий модуль 1. Прості та складні форми							
Тема 1. Зміст і форми у музиці. Жанр. Засоби музичної виразності.	3	2					1
Тема 2. Прості форми. Період.	4	2					2
Тема 3. Проста двочастинна форма. Проста три частинна форма. Трьох-п'яти частинна форма.	4	2					2
Тема 4. Складні форми. Складна двочастинна форма. Складна три частинна форма.	5	2					3
Тема 5. Варіації. Рондо.	6	2				1	3
Тема 6 Сонатна форма..	7	2			2		3
Усього за змістовим модулем	29	12			2	1	14
Змістовий модуль 2. Циклічні форми. Музично-театральні жанри.							
Тема 1. Сюїта	5			2		1	2
Тема 2. Сонатно-симфонічний цикл.	5			2		1	2
Тема 3. Вокальні цикли.	5			2		1	2
Тема 4. Опера та балет.	5			2		1	2
Тема 5. Музика у кіно та драматичному театрі.	5			2		1	2
Усього за змістовим модулем	25			10		5	10
Разом годин за навчальним планом	54	12		10	2	6	24

5. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сюїта.	2
2	Сонатно-симфонічний цикл.	2
3	Вокальні цикли.	2
4	Опера та балет.	2
5	Музика у кіно та драматичному театрі	2

6. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Зміст і форми у музиці. Жанр. Засоби музичнох виразності.	1
2	Прості форми. Період.	2
3	Проста двочастинна форма. Проста три частинна форма. Трьох-п'ятичастинна форма.	2
4	Складні форми. Складна двочастинна форма. Складна три частинна форма.	3
5	Варіації. Рондо.	3
6	Сонатна форма.	3
7	Сюїта	2
8	Сонатно-симфонічний цикл	2
9	Вокальні цикли.	2
10	Опера та балет.	2
11	Музика у кіно та драматичному театрі.	2
	Разом	24

Навчально-методична карта дисципліни «Аналіз музичних форм»

Разом: 54 год, лекції –12 год, семінарські заняття – 10 год, індивідуальна робота – 6 год., модульний контроль –2 год., самостійна робота – 24 год.

Модулі	Змістовий модуль 1						Змістовий модуль 2				
	Прості та складні форми						Циклічні форми. Музично-театральні жанри				
Лекції	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Теми лекцій	Зміст і форми у музиці. Жанр. Засоби музичної виразності	Прості форми. Період.	Проста 2, проста 3-частинна форма 3-5 частинна форма	Складні форми. Складна 2-, 3-частинна форми	Варіації. Рондо.	Сонатна форма					
Теми семінарських занять							Сюїта	Сонатно-симфонічний цикл	Вокальні цикли	Опера та балет	Музика у кіно та драматичному театрі
Самостійна робота	Табл. 7										
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота										
Підсумковий контроль	Залік										

7. Методи контролю

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда.

Методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота, реферат.

Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Вид роботи	максимальна кількість балів за один вид роботи	обов'язкова кількість виконаних завдань за курс	максимальна кількість балів за всі види роботи
1. Відвідування лекцій	1	6	6
2. Робота на лекційних заняттях	10	6	60
3. Відвідування семінарів	1	5	5
4. Робота на семінарських заняттях	10	5	50
5. Самостійна робота	5	11	55
6. Модульний контроль	25	1	25
Всього			201
Залік Коефіцієнт	2,01		

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
69-74	D	задовільно	
60-68	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

9. Методичне забезпечення

- ✓ робоча навчальна програма;
- ✓ навчальні посібники;
- ✓ опорні конспекти лекцій;
- ✓ збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
- ✓ засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування).

10. Очікувані результати:

- знання основних закономірностей формотворення в музиці;
- визначення типових структур музичних форм;
- орієнтація в типах викладу, що властиві розділам музичної форми;
- знання основних принципів музичного розвитку;
- визначення області використання різних музичних форм;
- усвідомлення зв'язків музичних форм з музичними жанрами;
- знання стилістичних особливості музичних форм в творчості різних композиторів.
- вміння визначити загальну структуру твору;
- вміння аналізувати засоби музичної виразності та їхню роль у утворенні форми та змісту музичного твору;
- вміння зробити комплексний аналіз музичного твору.

11. Рекомендована література

Базова:

1. Бонфельд М.Ш. «Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки. (Учебное пособие для студентов вузов.) - М., 2003
2. Гордійчук Я.М. «Становлення українського музичного театру і критики». - К., Музична Україна., 1990 р.
3. Григорьев Г.В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений» (учебное пособие для студентов вузов. - М., 2004 г.
4. Зак В.И. «О закономерностях песенной мелодики». - М., 1990 г.
5. Назайкинский Е.В. «Стиль и жанр в музыке» (учебное пособие для студентов вузов). - М., 2003 г.
6. Способин И.В «Анализ музыкальных форм» 6-е издание. - М., 1979 г.
7. Тюлин Ю.Н. «Музыкальная форма» 2-е издание. - М., 1974 г.
8. Холопова В.Н. «Формы музыкальных произведений» (учебное пособие для студентов вузов искусств и культуры) - М., 2001 г.
9. Шип С.В. «Музична форма від звуку до стилю», Навчальний посібник. - К., «Заповіт», 1998 р.

Допоміжна:

1. Бернштейн Л. Концерты для молодежи: пер. с англ, (предисл. Е.Ф. Бронфин). -Л., 1990.
2. Горюхіна Н.А. «Еволюція періоду». - К., 1975.
3. Горюхина Н.А. «Эволюция сонатной формы». - К., 1973.
4. Косачева Р.Г. «О музыке зарубежного балета». - М., 1984.
5. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений (учебное пособие), 2-е изд. доп. и перераб. - М., 1979.
6. Назайкинский Е.В. «Логика музыкальной композиции» - М., 1982
7. Цуккерман В.А. «Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития в музыке. Простые формы». - М., 1980.
8. Цуккерман В.А. «Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии» ч.1. - М., 1988.
9. Цуккерман В.А. «Анализ музыкальных произведений. Сложные формы». - М., 1984.
10. Черкащина М.Р. «Опера XX століття. Нариси». - К., 1981.
11. Штейнпресс Б.С. «Оперные премьеры XX в.» (словарь). - М., 1986.

13. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського
<http://www.nbuv.gov.ua/>
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського
www.dnpb.gov.ua/
3. Бібліотека українських підручників
<http://pidruchniki.ws/>