

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИКИ

Спеціальність	025 Музичне мистецтво	
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	
Ступінь вищої освіти	Бакалавр	
Освітньо-професійна програма	Оркестрова майстерність Сольне інструментальне та вокальне виконавство Хорове та оперно-симфонічне диригування	
Курс	4	
Семестр	7-8	
Обсяг дисципліни (години / ЄКТС)	180 годин / 6 кредитів ЄКТС	
Статус дисципліни (обов'язкова / вибіркова)	Обов'язкова	
Мова викладання	Українська	
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Шаповалова Людмила Володимирівна
	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії вищої школи України
	Посада	Завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	https://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/interpretation-and-analysis-of-music/Shapovalova_2022.pdf liudmyla.shapovalova@num.kh.ua
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Ніколаєвська Юлія Вікторівна
	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Доктор мистецтвознавства, професор
	Посада	Проректор з науково-педагогічної, творчої роботи та інноваційного розвитку, професор кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	https://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/interpretation-and-analysis-of-music/Nikolayevska.pdf yuliia.nikolaievska@num.kh.ua
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Романюк Ірина Анатоліївна

	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Кандидат мистецтвознавства, доцент
	Посада	Доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	https://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/interpretation-and-analysis-of-music/Romaniuk_2022.pdf iryna.romaniuk@num.kh.ua
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Щелканова Світлана Олександрівна
	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Доктор філософії
	Посада	Старший викладач кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/interpretation-and-analysis-of-music/Shchelkanova_2022.pdf svitlana.shchelkanova@num.kh.ua
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Зінченко Вікторія Олександрівна
	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Кандидат мистецтвознавства
	Посада	Старший викладач кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/Zinchenko_2022.pdf viktoriiia.zinchenko@num.kh.ua
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Жалейко Дар'я Миколаївна
	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Кандидат мистецтвознавства, доцент
	Посада	Доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/interpretation-and-analysis-of-music/Zhalieiko.pdf daria.zhalieiko@num.kh.ua
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Оболєнська Марія Михайлівна
	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Кандидат мистецтвознавства
	Посада	Викладач кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	https://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/interpretation-and-analysis-of-music/Obolenska_2022.pdf mariia.obolenska@num.kh.ua
Анотація		«Аналіз та інтерпретація музики» входить до дисциплін професійної та практичної підготовки та покликана

	<p>сприяти підготовці висококваліфікованих спеціалістів, активно впливати на їхнє професійне формування, розуміння різномірних закономірностей, що діють в музиці, має практичне значення для здобувачів освіти виконавських спеціальностей для удосконалення їхнього мистецтва. Освітній компонент увиразнює тісний зв'язок з педагогічною, методичною, виконавською та іншими видами практик. Він відповідає вимогам сучасної вищої освіти України в закладах вищої освіти мистецького спрямування, характеризується оновленням традиційних (класичних) методів та залученням інноваційних методик удосконалення навчального процесу. У тематичному змісті відбивається сучасний стан вітчизняної академічної науки про музику, зокрема, досвід харківської та київської школи інтерпретології (теорії та історії виконавства), авторські концепції представників одеської та львівської наукових шкіл. Тому дисципліна є базою для подальшого набуття знань на другому (магістерському) рівні вищої освіти.</p>
<p>Мета дисципліни</p>	<p>Формування системи теоретико-методологічних уявлень про сутність музичного мистецтва в його практичній площині – виконавстві з урахуванням специфіки тієї чи іншої спеціалізації (фортепіанне, народно-інструментальне, струнно-смичкове, духове виконавство на дерев'яних та мідних інструментах, академічний сольний спів, хоровий спів, музичне мистецтво естради та джазу, симфонічне диригування) та в єдності із законами композиторської творчості.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.</p> <p>ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.</p> <p>ПРН7. 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.</p> <p>ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.</p> <p>ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.</p> <p>ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.</p> <p>ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.</p>
<p>Загальні компетентності</p>	<p>ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.</p> <p>ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу</p>

	<p>інформації з різних джерел. ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК12. Здатність працювати автономно. ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p>
<p>Фахові (спеціальні) компетентності</p>	<p>СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва. СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва. СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. СК6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності. СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності. СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу. СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій. СК11. Здатність оперувати професійною термінологією. СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків. СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.</p>
<p>Зміст навчальної дисципліни</p>	<p style="text-align: center;">МУЗИКА ЯК АНАЛОГ ЛЮДИНИ</p> <p><i>Тема 1.</i> Антропология музыки <i>Тема 2.</i> Сонология музыки Тема 3. Онтология музыкальной творческой композиторско-исполнительской меры <i>Тема 4.</i> Метафизика музыки</p> <p style="text-align: center;">МУЗИКА ЯК СЕМІОТИЧНА СИСТЕМА</p> <p><i>Тема 5.</i> Музыкальный мир как структура <i>Тема 6.</i> Жанрово-стильові пріоритети композиторської творчості новоєвропейської та вітчизняної традицій. Національно-стильові (ментальні) засади музичної культури України та їх вплив на композиторську самосвідомість <i>Тема 7.</i> Сучасна українська музика: парадигми композиторського мислення (на матеріалі творів</p>

	<p>Б. Лятошинського, В. Сильвестрова, В. Бібіка, Є. Станковича, Л. Дичко, І. Карабиця, В. Губаренка, О. Щетинського; композиторів молодшої генерації Харкова).</p> <p><i>Тема 8.</i> Типи композиторського мислення</p> <p style="text-align: center;">МУЗИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ФОРМА МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ</p> <p><i>Тема 1.</i> Інтерпретація як акт творчого пізнання. Виконання та інтерпретація</p> <p><i>Тема 2.</i> Задум та ідея музичного твору</p> <p><i>Тема 3.</i> Зміст музичного твору</p> <p><i>Тема 4.</i> Інтонанційна форма музики</p> <p><i>Тема 5.</i> Драматургія музичного твору</p> <p><i>Тема 6.</i> Час та простір в музиці. Засоби втілення часопростору в музиці</p> <p><i>Тема 7.</i> Жанр та його виражальні можливості</p> <p><i>Тема 8.</i> Стилль та стилеві риси музичної творчості</p> <p><i>Тема 9.</i> Текст музичного твору. Засоби його інтерпретації</p> <p><i>Тема 10.</i> Музичний твір як цілісна структура та способи його сприйняття</p> <p><i>Тема 11.</i> Музична семантика. Мова, мовлення, знак, символ</p> <p style="text-align: center;">МУЗИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ: ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ</p> <p><i>Тема 12.</i> Інтерпретація музики епохи бароко. Напрямки та підходи</p> <p><i>Тема 13.</i> Твори періоду класицизму у інтерпретації музикантів ХІХ – ХХІ століть. Інструменталізм мислення. Своєрідність виконавських підходів</p> <p><i>Тема 14.</i> Інтерпретація музики ХІХ ст. Романтичний тип виконавця</p> <p><i>Тема 15.</i> Виконання музики ХХ сторіччя.</p> <p><i>Тема 16.</i> Інтерпретаційні засади виконання новітньої та найновітнішої музики.</p>
Види занять	Лекційні, практичні / семінарські, самостійна робота.
Методи навчання	Словесний метод (лекція, співбесіда); практичний метод (практичні заняття, організація дискусійної ситуації, обговорення музичних творів); наочний метод (метод демонстрацій); робота з навчально-методичними та науковими джерелами (конспектування, тезування); самостійна робота (розв'язання завдань, творчі форми оволодіння методом структурно-функціонального аналізу музики: підбір музичних зразків до теми; прослуховування музичних творів).
Форми та методи оцінювання	<p>Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до Положення про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.</p> <p>Поточний контроль: усне опитування, письмові роботи, робота на практичних заняттях.</p> <p>Підсумковий семестровий контроль: залік (7, 8 семестри).</p>

	<p>Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою за результатами поточного контролю. Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60.</p>
<p>Особливості та політики дисципліни</p>	<p>Під час вивчення навчальної дисципліни викладач та здобувачі комунікують завдяки google meet, zoom, листування через e-mail, залучення google-диск тощо. Від студентів очікується регулярне відвідування всіх видів занять згідно з розкладом. Порядок повторного проходження контрольних заходів та ліквідації академічної заборгованості визначено Положенням про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти. Необхідною вимогою під час навчання є дотримання академічної доброчесності (списування (в т.ч. з використанням гаджетів) під час поточного та підсумкового контролю заборонено). В Університеті панують взаємоповага, шанобливість, чесність.</p>
<p>Рекомендовані джерела інформації</p>	<p>Каплієнко-Ілюк, Ю. В. (2016). <i>Аналіз музичних творів</i>. Місто. Козаренко, О. (2000). <i>Феномен української національної музичної мови</i>. НТШ. Сіненко, О. О. (2017). <i>Аналіз музичних творів</i>. Практикум. Ніколаєвська, Ю. В. (2020). <i>Номо interpretatus в музичному мистецтві ХХ – початку ХХІ століть</i>. ХНУМ імені І. П. Котляревського. Шаповалова, Л.В. & Александрова, О. О. (2020). <i>Формування мислення сучасного виконавця в системі інтегральних зв'язків теорії музики та інтерпретології. Modern culture and art history: an experience of Ukraine and EU: Collective monograph</i>. Riga : Baltija Publishing, 1– 20. Hinrichsen, Hans-Joachim. (2013). <i>Musikalische Interpretation und Interpretationsgeschichte. Historische Musikwissenschaft. Grundlagen und Perspektiven</i> / Ed. Michele Calella, Nikolaus Urbanek. Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar, 184–200. Shapovalova, L. (2015). <i>Spiritual reality of the musical Composition and Methods of its Cognition. Music Science Today: the permanent and the changeable : abstracts of the 10th International Scientific Conference</i>. Daugavpils University Academic Press «Saule». 16 –18.</p>

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Аналіз музичних творів», затвердженої науково-методичною радою Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 26 серпня 2024 р., протокол №1.