

СИЛАБУС КУРСУ ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ МУЗИКИ

Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво».

Освітня програма «СПІВ»

Рік навчання: I, II

Семестр: 1, 2, 3, 4

Кількість кредитів: 7

Мова викладання: **українська.**

Керівник курсу ОК 8 «Історія світової музики»

Криницький Володимир Семенович –
викладач музично-теоретичних дисциплін
КЗВО КОР «Академія мистецтв
ім. П. Чубинського»

Контактна інформація:

vkrynytskyi76@gmail.com

Прореквізити освітнього компоненту: Дисципліна вивчається з 1 семестру.

Постреквізити освітнього компоненту: «Сольфеджіо», «Гармонія», «Спеціальний клас. Сольний спів». «Методика викладання фахових дисциплін (спів)», «Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару», «Клас вокального ансамблю (академічний, народний)», «Методика і практика роботи з ансамблем, (фольклорним, академічним)», «Вокальна та інструментальна музика сучасних композиторів Київщини», «Педагогічна практика», «Концертно-виконавська практика».

Призначення освітнього компоненту

Відповідно до освітньої програми «СПІВ», вивчення навчальної дисципліни «Історія світової музики» повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН) :

Програмні результати навчання	Шифр ПРН
Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.	ПРН 4
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.	ПРН 7
Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській/менеджерській/лекторській/практичній діяльності.	ПРН 11
Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.	ПРН 12
Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.	ПРН 15

Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.

ПРН 17

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення дисципліни.

Відповідно до освітньої програми «Спів», вивчення дисципліни «Історія світової музики» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти програмних результатів навчання через такі компетентності (ІК – інтегральна компетентність, ЗК – загальні компетентності, СК – спеціальні компетентності):

ІК	Інтегральна компетентність Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
	Загальні компетентності
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 6	Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 8	Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 9	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 12	Здатність працювати автономно.
ЗК 14	Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
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 7	Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності.
СК 10	Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем і 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.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія світової музики» є формування у здобувачів вищої освіти мистецькою-історичного мислення, отримання ними знань з історії розвитку музики від стародавності до сьогодення, розкриття сутності музичного мистецтва й закономірностей його розвитку, як загальних, так і специфічних, притаманних різним національним культурам; сприяння естетичному розвитку студентської молоді; виховання високих моральних якостей майбутніх працівників мистецької сфери.

Завдання дисципліни:

- опанування знань про основні етапи розвитку світової музичної культури в історичному розрізі;
- вивчення життєвого та творчого шляху окремих композиторів;
- усвідомлення характерних рис різних музичних стилів та музичних жанрів;
- засвоєння історико-теоретичних понять;
- вивчення музичного матеріалу;

- формування музично-образних уявлень та набуття музично-слухового досвіду.

Практична спрямованість освітнього компоненту

Осмислення музичних подій передбачає глибокі знання в обсязі всього комплексу музично-історичних та теоретичних дисциплін, теорії та історії виконавства, суміжних гуманітарних наук. Здобувач освіти активізує у своїй діяльності досягнення сучасного музикознавства, музичної естетики, соціології, психології, комунікативістики. Від нього вимагається:

- Добра орієнтація в сучасному музичному процесі;
- Глибока професійна обізнаність в сфері методології, теорії та історії музичної критики (знайомство з практичним досвідом критиків різних країн та епох, знання теорії загальнохудожньої та музичної критики);
- Практичне оволодіння всією жанровою номенклатурою понять історичних подій у світовій музиці
- Вільне володіння літературною мовою.

Знання та навички, набуті завдяки курсу «Історія світової музики» збагачують професійну оснащеність фахівців. Орієнтація в музичній сучасності, усвідомлення основних принципів і критеріїв оціночних суджень – важливі фактори їх майбутньої діяльності, незалежно від конкретної галузі, в якій вони працюватимуть.

Під час опанування освітнім компонентом «Історія світової музики» здобувач вищої освіти набуває **навички soft skills:**

Навички самоорганізації. Презентаційні навички.

Здатність оволодівати сучасною інформацією. Демонструвати критичне мислення.

Забезпечення проходження курсів неформальної освіти. Участь в наукових конференціях, симпозіумах та ін.

Зміст і структура освітнього компоненту

№ Т Е М И	Наз ва тем и	Кількість годин		Завдання самостійної роботи
		Денна форма	Заочна форма	
		Самостійна робота	Самостійна робота	
1	Тема 1. Музична культура античності.	2	3,5	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Охарактеризувати мистецтво аедів і рапсодів. 2. Навести приклади грецької лірики. 3. Визначити основні риси афінської трагедії. 4. Становлення нотації.
2	Тема 2. Музична культура Середньовіччя.	2	3,5	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект 1. Формування жанрів церковної католицької музики в країнах Західної Європи (ІУ-УІІ століття нашої ери) – Італія, Франція, Іспанія. 2. Меса – основний жанр католицького богослужіння.

3	Тема 3. Музична культура Відродження.	2	7	<p>Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ознайомлення з творчістю К. Монтеверді, Д. Фрескобальді, А. Кореллі, А. Вівальді (конспект біографій композиторів та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Від давньогрецької трагедії до опери. Провідні оперні школи Італії. 3. Італійське bel canto. 4. Розвиток органної музики в контексті церковного богослужіння. 5. Скрипкове мистецтво – кульмінація розвитку інструментального мистецтва Італії у ХУІІ столітті. <p>Самостійне слухання творів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уривки з опер К. Монтеверді; 2. Мадригали італійських композиторів; 3. Органні твори Дж. Фрескобальді. 4. Концерти А. Вівальді, А. Кореллі. 5. Мадригали та уривки з опер К. Монтеверді. <p>Підготовка презентації до семінарського заняття</p>
4	Тема 4. Музична культура Бароко.	4	9	<p>Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ознайомлення з творчістю Й. Баха, Г. Генделя (конспект біографій композиторів та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Кантатно-ораторіальний жанр в творчості Г. Генделя. 3. Інструментальна творчість Й. Баха. 4. Кантати, ораторії, пасіони Й.Баха. <p>Самостійне слухання творів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бах І.Хроматична токата і fuga d moll, інвенції (чотири за вибором студента), прелюдія і fuga (C dur, c moll, B dur) з першого тому „Добре темперованого клавіру” та f moll з другого тому ДТК, Італійський концерт,

				Брандербургський концерт №3, хоральні прелюдії, «Пристрасті за Матфієм» (уривки), «Пристрасті за Іоанном» (уривки). 2. Гендель „Музика на воді”, „Музика феєрверку”. „ Алілуя” з ораторії „Месія”
5	Тема 5. Просвітництво та Віденський музичний класицизм. Передумови для розвитку жанрів інструментальної музики.	2	4	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект
6	Тема 6. Реформа опери seria у творчості К. В. Глюка.	2	3	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект
7	Тема 7. Творчість Й. Гайдна - формування жанри класичної сонати і симфонії.	2	5	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях Й.Гайдна (конспект біографії композитора та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Кантатно-ораторіальний жанр в творчості Й. Гайдна. 3. Камерно-інструментальна творчість Й. Гайдна. Самостійне слухання творів: 1. Симфонія №104. 2. Ораторія «Створення світу» (уривки). 3. Сонати Й.Гайдна (за вибором).
8	Тема 8. Творчість В. А. Моцарта і Л. ван Бетховена — вершина музичного класицизму.	4	9	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях В. Моцарта (конспект біографії композитора та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. В.Моцарт – реформатор оперного жанру. Розбір опери «Весілля Фігаро» (історія написання, структура, діючі особи та їх музичні характеристики); 3. Жанри інструментальної музики А. Моцарта; 4. Меса в творчості композитора. Самостійне слухання творів:

				<p>1. В. Моцарт опера „Весілля Фігаро”;</p> <p>2. Симонія № 40;</p> <p>3. Сонати № 5, 15;</p> <p>4. „Маленька нічна серенада”;</p> <p>5. Реквієм</p> <p>1. Життєвий шлях композитора (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних).</p> <p>2. Сонатно-симфонічний цикл у творчості Л. Бетховена.</p> <p>3. Історія написання «Місячної сонати».</p> <p>4. Тематизм симфонічної творчості Л. Бетховен.</p> <p>Самостійне слухання творів:</p> <p>1. Л. Бетховен Сонати № 8, 14, 17, 23.</p> <p>2. Симфонії 5, 6, 9.</p> <p>3. Увертюра „Егмонт”.</p> <p>Підготовка презентації до семінарського заняття</p>
9	Тема 9. Загальна характеристика стилю романтизму в музиці.	2	2	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект.
10	Тема 10. Творчість композиторів австро-німецької школи (Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. М. фон Вебера, Ф. Мендельсона).	4	9	<p>Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект.</p> <p>1. Життєвий шлях композитора (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних).</p> <p>2. Загальна характеристика трьох вокальних циклів Ф. Шуберта.</p> <p>3. Образна тематика інструментальної творчості композитора.</p> <p>4. Фортепіанна мініатюра в творчості Ф. Шуберта.</p> <p>Самостійне слухання творів:</p> <p>1. Пісні з циклів та окремі вокальні мініатюри на слова німецьких поетів (за вибором студента).</p> <p>2. Фортепіанні мініатюри (за вибором студента).</p> <p>3. «Незакінчена симфонія»</p> <p>4. Сонати (за вибором студента).</p> <p>1. Життєвий шлях композитора (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням</p>

				<p>провідних).</p> <p>2. Загальна характеристика вокальних циклів Р. Шумана</p> <p>3. Образна тематика фортепіанної творчості композитора.</p> <p>Самостійне слухання творів:</p> <p>1. Пісні з циклів та окремі вокальні мініатюри на слова німецьких поетів (за вибором студента).</p> <p>2. Фортепіанні цикли мініатюр (за вибором студента).</p> <p>3. Віденський карнавал.</p> <p>4. Симфонічні етюди.</p>
11	Тема 11. Творчість композиторів Італії, Франції (Дж. Россіні, В. Белліні, Г. Доницетті, Г. Берліоза).	4	10	<p>Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект.</p> <p>Підготовка презентації до семінарського заняття.</p>
12	Тема 12. Формування польської національної композиторської школи. Творчість Ф. Шопена, С. Монюшко.	2	5	<p>Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект.</p> <p>1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних).</p> <p>2. Образна тематика фортепіанної творчості композитора.</p> <p>3. Фортепіанна мініатюра в творчості Ф. Шопена (розмаїття жанрів).</p> <p>Самостійне слухання творів:</p> <p>1. Фортепіанні твори Ф. Шопена різних жанрів (за вибором).</p> <p>2. Твори С. Манюшко (за вибором)</p>
13	Тема 13. Формування угорської та чеської, національних шкіл. Творчість Ф. Ліста, Б. Сметани, А. Дворжака.	4	9	<p>Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект.</p> <p>1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних).</p> <p>2. Образна тематика фортепіанної творчості композиторів.</p> <p>6. Імпровізаційність у фортепіанній музиці Ф. Ліста.</p> <p>7. Оркестрові твори Ф. Ліста.</p> <p>Самостійне слухання творів:</p> <p>1. Фортепіанні твори Ф. Ліста та Е. Гріга різних жанрів (за вибором студента).</p> <p>2. Ф. Ліст Рапсодії (за вибором).</p>

				3. Твори Б. Сметани (за вибором) 4. Твори А. Дворжака (за вибором) Підготовка презентації до семінарського заняття
14	Тема 14. Формування норвезької та фінської композиторських шкіл. Творчість Е. Гріга, Я. Сібеліуса.	2	5	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 3. Фортепіанна мініатюра в творчості Е. Гріга. 4. Фортепіанний концерт ля мінор. 5. Симфонічна сюїта «Пер Гюнт» Самостійне слухання творів: 1. Фортепіанні твори Е. Гріга, Я. Сібеліуса різних жанрів (за вибором). 2. Гріг Е. „Пер Гюнт”. Ліричні п’єси, Фортепіанний концерт а moll.
15	Тема 15. Оперні тенденції в європейській музиці другої половині XIX століття. Оперна реформа Р. Вагнера.	2	5	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект
16	Тема 16. Формування та розвиток ліричної опери. Творчість Ш. Гуно, Ж. Бізе.	4	7	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Історія написання одного з творів композиторів (за вибором студента) Самостійне слухання творів: 1. Ж. Оффенбах уривки з оперет (за вибором студента). 2. Ш. Гуно опера «Фауст» (уривки). 3. Ж. Бізе опера «Кармен» (уривки). 4. С. Франк прелюдія, fuga варіації. 5. К. Сенс-Санс Фортепіанний концерт №2, «Карнавал тварин».

17	Тема 17. Оперний жанр в Італії. Творчість Дж. Верді. Творчість П. Масканьї, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччіні.	6	10	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Історія написання одного з творів композиторів (за вибором) Самостійне слухання творів: Дж. Верді. (за вибором) П. Масканьї, (за вибором) Р. Леонкавалло, (за вибором) Дж. Пуччіні.(за вибором) Підготовка презентації до семінарського заняття
18	Тема 18. Австро-німецька інструментальна музика останньої третини ХІХ – початку ХХ століття. Творчість Й. Брамса, Г. Малера, Р. Штрауса, А. Брукнера.	5	9	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Історія написання одного з творів композиторів (за вибором) Самостійне слухання творів:Й. Брамса, Г. Малера, Р. Штрауса, А. Брукнера (за вибором)
19	Тема 19. Імпресіонізм у музиці. Творчість французьких композиторів межі ХІХ – ХХ століття (К. Дебюссі, М. Равеля).	2	7	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Історія написання одного з творів композиторів (за вибором) Самостійне слухання творів:К. Дебюссі, М. Равеля (за вибором)
20	Тема 20. Загальна характеристика розвитку музики в першій половині ХХ століття. Музичний експресіонізм. Творчість композиторів нововіденської школи (А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна).	3	6	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Історія написання одного з творів композиторів (за вибором) Самостійне слухання творів: А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна (за вибором). Підготовка презентації до семінарського заняття.

21	Тема 21. Творчість композиторів Німеччини, Угорщини (Б. Бартока, П. Гіндеміта, К. Орфа).	5	8	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Історія написання одного з творів композиторів (за вибором). Самостійне слухання творів:
22	Тема 22. Творчість композиторів «Французької шістки».	3	7	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). Самостійне слухання творів:(за вибором)
23	Тема 23. Творчість італійських композиторів першої половини ХХ ст. (О. Респігі, І. Піцетті, А. Казелли, Д. Маліп'єро).	4	9	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Історія написання одного з творів композиторів (за вибором). Самостійне слухання творів:О. Респігі, І. Піцетті, А. Казелли, Д. Маліп'єро (за вибором) Підготовка презентації до семінарського заняття
24	Тема 24. Творчість американських композиторів (Ч. Айвза, Дж. Гершвіна).	3	5	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Життєвий шлях композиторів (конспект біографії та список творів по жанрах з виділенням провідних). 2. Історія написання одного з творів композиторів (за вибором). Самостійне слухання творів:Ч. Айвза, Дж. Гершвіна (за вибором)
25	Тема 25. Повосенний авангард в західноєвропейській музиці.	5	9	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. 1. Ознайомлення з творчістю. Д. Мійо, Ф. Пуленка. А. Шенберга, К. Штокхаузена, Д. Лігетті (конспект біографій композиторів та список творів по жанрах з

				виділенням провідних). 2. А. Шенберг – композитор нового покоління. 3. Додекафонія – новий спосіб музичного письма. 4. Експерименти в музиці ХХ століття. К. Штокхаузен, Д. Лігетті. (за вибором здобувача освіти).
26	Тема 26. Сучасні тенденції світової музики.	2	6	Опрацювання методичної та наукової літератури. Записати тези в конспект. Підготовка презентації до семінарського заняття
	Разом	82	172	

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувача освіти

Самостійна робота є важливим елементом системи підготовки у вищому навчальному закладі будь-якої форми навчання і сприяє кращому засвоєнню та ефективному опануванню навчального матеріалу. Проводиться з метою закріплення, розширення та поглиблення нових знань. Викладач допомагає відпрацювати теоретичний та практичний матеріал, дає конкретні вказівки щодо обсягів, напрямів самостійної роботи.

Самостійна робота здобувачів освіти з дисципліни «Історія світової музики» включає:

- Опанування історико-теоретичного, біографічного та музикознавчого матеріалу, опрацювання літературних джерел, інтернет ресурсів;
- Прослуховування та аналіз музичних творів відповідно до тематичного плану дисципліни.

Самостійна робота носить систематичний характер є обов'язковою.

Формування та розвиток навичок самостійної діяльності здобувача передбачає:

- Аналіз та синтез;
- Самоконтроль та самооцінка;
- Активність.

Зміст самостійної роботи здобувачів освіти з дисципліни «Історія світової музики» визначається її робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота здобувача проявляється в опрацюванні спеціальної літератури, в умінні вільно орієнтуватися у музичних стилях, жанрах, проводити самоаналіз власної практичної роботи.

Теми семінарських занять:

1. Музична культура Відродження.

- Музика в епоху Просвітництва
- Розвитку світської музики Відродження
- Жанрове багатоманіття.
- Оновлення музичної мови
- Професійній композиторській творчості.
- Підібрати та проаналізувати відео-, аудіо-записи

Література: 1, 6, 10, 16, 17, 18

2. Творчість В. А. Моцарта і Л. ван Бетховена — вершина музичного класицизму.

- Просвітництво.

- Віденський музичний класицизм.
- Передумови для розвитку жанрів інструментальної музики.
- Творчість В.А. Моцарта.
- Творчість Л. ван Бетховена.
- Підібрати та проаналізувати відео- , аудіо-записи

Література: основна 1, 3, 8, 13, 15, 16, 17; додаткова: 6, 8, 9, 10, 11

3. Творчість композиторів Італії, Франції (Дж. Россіні, В. Белліні, Г. Доніцетті, Г. Берліоза).

- Загальна характеристика стилю.
- Французька Револуція і роль буржуазії. Просвітництво.
- Нова концепція музики: естетика піднесеного.
- Творчість, біографія Дж. Россіні
- Творчість, біографія В. Белліні
- Творчість, біографія Г. Доніцетті
- Творчість, біографія Г. Берліоза
- Підібрати та проаналізувати відео- , аудіо-записи Література. Основна: 1, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 24; додаткова: 5, 6, 7, 10, 12, 18, 19

4. Формування угорської та чеської, національних шкіл. Творчість Ф. Ліста, Б. Сметани, А. Дворжака.

- Музика романтиків.
- Стилiстичні особливості романтизму.
- Як вплинула виконавська майстерність Н. Паганіні та Ф. Ліста на розвиток інструментальної музики?
- Творчість, біографія Б. Сметани
- Творчість, біографія А. Дворжака.
- Підібрати та проаналізувати відео- , аудіо-записи Література. Основна: 1, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21; додаткова: 1, 3, 4, 5, 8, 18

5. Загальна характеристика розвитку музики в першій половині ХХ століття.

- Модернізм
- Неофольклоризм.
- Мікротональна музика.
- Неокласицизм.
- Експериментальна музика
- Мінімалізм.
- Класична музика ХХ століття.
- Електронна музика.
- Підібрати відео- аудіо записи творів композиторів та виконавців різних напрямів музики.

Література. Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14; додаткова: 3, 4, 14, 18, 19

6. Музичний експресіонізм. Творчість композиторів нововіденської школи (А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна).

- Філософський базис експресіонізму.
- Експресіонізм у Музиці.
- Експресіонізм та нова віденська школа.
- Явища музичного життя рубежу століть.
- Творчість, біографія А. Шенберга.
- Творчість, біографія А. Берга
- Творчість, біографія А. Веберна
- Підібрати та проаналізувати відео- , аудіо-записи.

Література – основна: 1, 8, 13, 15, 16, 17, 18; додаткова: 1, 6, 8, 11

7. Творчість італійських композиторів першої половини ХХ ст. (О. Респігі, І. Піцетті, А. Казелли, Д. Маліп'єро).

- Аналіз ключових тенденцій та напрямків розвитку жанрів опери в Італії початку ХХ століття.
- Опера в ХІХ ст.
- Творчість, біографія О. Респігі
- Творчість, біографія І. Піцетті
- Творчість, біографія А. Казелли
- Творчість, біографія Д. Маліп'єро
- Підібрати та проаналізувати відео-, аудіо-записи.

Література – основна: 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21; додаткова: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18

8. Сучасні тенденції світової музики.

- Сучасне музичне мистецтво.
- Музичне мистецтво: виклик часу чи перспектива розвитку в ХХІ столітті.
- Глобальна співпраця та міжкультурний обмін.
- World music.
- Музична культура, музична індустрія.

Література – основна: 2, 4, 5, 6, 7, 20, 22, 23; додаткова: 1, 3, 4, 5

Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Бедакова С. В. Історія зарубіжної музики (кінець ХVІ – ХІХ століття): Навчальний посібник. – Миколаїв. – 2018, 306 с.
2. Бобул І. В. Жанрові форми та стилеві конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі України кінця ХХ – початку ХХІ століття: дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Київ, 2018. 219 с.
3. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших часів до ХVІІ століття: Навчальний посібник / Редакційна колегія: Я. Кеньо, З.Лельо, Б.Пиц. Дрогобич: Коло, 2017. 280 с.
4. Вавшко І. В. Музична поетика рок-балади: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2019. 213 с.
5. Верещака А. О. Стили та напрями естрадної музики. Культура України. 2011. Вип. 33. С. 260–268.
6. Гончарук О. Екранний видовищний синтез естрадного мистецтва // Студії мистецтвознавчі. Київ: ІМФЕ НАН України, 2011 № 3. С.14–19.
7. Дружинець М. І. Естрадне музичне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століття як фактор євроінтеграції української культури: дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Київ, 2021. 226 с.
8. Епохи історії музики в окремих викладах : навч. посібник : у 2 т. / пер. з нім. та ред.-упоряд. Ю.Семенов. Одеса: Будівельник, 2004. Т.1: Арс-антиква. Арс-нова. Гуманізм. Ренесанс.- 188 с.; Т. 2 : Бароко. Класика. Романтика. Нова музика. - 240 с.
9. Жаркова В. Жанр придворного балету як унікальний феномен в історії французької культури ХVІІІ століття // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Зб. статей. Вип.48 К., 2014. С.148-158.
10. Жаркова В. Про нові орієнтири європейської музичної культури ХVІІІ століття //Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Зб. статей. Вип. 38 К., 2011. С.104-113.
11. Жаркова В. Роль пластичного компонента в історії французької опери (від Жана Батіста Люлі до Моріса Равеля) // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського. Науковий журнал. 2012. № 3 (16). С.76-83.
12. Жаркова В. Творчі прозріння Клаудіо Монтеверді та вчення про афекти його добу // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Зб. статей. Вип. 36. К., 2011. С. 28-37.
13. Захарчук О. Історія світової музики українською мовою / О. Захарчук // Українська музика. - 2016. - Число 3. - С. 139-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2016_3_23.
14. Корчова С. Музичний модернізм як terra cognita: монографія. Київ: Музична Україна, 2020. 469 с.
15. Медриш І. Світова музична література: підручник. Вип. 2. Чернівці: «Місто», 2020. 448 с.
16. Медриш І. Світова музична література: Підручник. Вип.1. Чернівці: Місто, 2016. 280 с.
17. Миревський, Олексій. Коротка історія світової музики. Львів: СПОЛОМ., 2017, с.104
18. Овсяннікова-Трель О. «Нова простота» як системний жанровистильовий феномен в сучасному музичному мистецтві». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 462 с.
19. Павлишин С.С. Чарльз Айвз. Київ: Музична Україна. 77 с.
20. Роман Піщалов, Андрій Орел та інші. Аутсайдер. Збірка статей про сучасну музику. — Київ: Бихун В.Ю., 2023. — 183 с., іл.
21. Щітова Світлана Західноєвропейська романтична опера. Дніпро: ЛІРА, 2017. 167 с.

22. Сучасне музичне мистецтво як соціокультурне явище: Зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. дист. конф. (з міжнар. участю) 6–7 квітня 2020 р. / Дніпропетровська акад. муз. ім. М. Глінки. Дніпро: ГРАНІ, 2020. 120 с.
23. Сучасні тенденції мистецької освіти. Навчальний процес – життя в потоці творчості. Музична терапія: збірник тез доповідей / Редкол.: Якушина Л.М., Коломієць М.М., Краматорськ – Торецьк: «ДОНМЦК», 2021. – 32 с.
24. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoiivanenko A, Ovsyannikova-Trel O. The concept of simplicity in determining the aesthetic and semantic intents of musical art (on the example of the style tendency of “new simplicity”) . AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021. Vol. 11, Issue 2, Special Issue 21, pp. 197- 7 203. (WOS)
25. Aleksandrova O.; Samoilenko O.; Osadcha S.; Grybynenko J.; Nosulya A. Composer’s philosophy: the interdependence between worldview and writing technique. WISDOM, 2021. Vol. 20, Issue 4, pp. 158-165. (WOS)
26. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoiivanenko A., Grybynenko J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022. Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25, pp. 190-192. (WOS).

Допоміжна література

1. Берегова О. Музика ХХ-ХХІ століть. Східна Європа та українське зарубіжжя: Підручник для вищих мистецьких навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації: Книга перша. Частина перша. К.:НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012.- 296 с.
2. Бойко О. М. Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2017.215с.
3. Бринь Т. ArsNova: вимір та раціоналізація музичного часопростору. Дис....на здобуття ст. канд.мист. К., 2005. - 276 с.
4. Бодак Я., Соловей Л. Українська та зарубіжна музичні літератури: Методичний посібник-конспект для викладачів початкових і середніх навчальних закладів культури і мистецтв України / Ярослав Бодак, Лариса Соловей. — Вінниця, Нова Книга, 2011. — 304 с.
5. Герасимова-Персидська Н. Музика. Час. Простір. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. - 408 с.
6. Гнатів Т. Ф. Музична культура Франції рубежу ХІХ–ХХ століть. К. : Муз. Україна, 1993. - 207 с.
7. Даньшина (Артем’єва) В. Б. Французький музичний театр від бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жааи-Батіста Люллі та Жана-Філіппа Рамо): Автореферат... к. мистецтвозн., спец.: 17.00.03 - музичне мистецтв / Даньшина В. Б. Одеса : Одеська нац. музична академія ім. А.В.Нежданової, 2010. – 20 с.
8. Жаркова В. Б. Десять поглядів на історію західноєвропейської музики. Т.1. К.: ArtHuss. 2018. Т.2 К.: ArtHuss. 2020.
9. Жаркова В. Б. Прогулянки музичномусвіті Моріса Равеля (в пошуках сенсу послання Майстра) : монографія. К. : Автограф. 2009. - 527 с.
10. Іванова І. Л., Куколь Г. В., Черкашина М. Р. Історія опери. Західна Європа. ХVІІ–ХІХ століття : навч. посібник. К.: Заповіт, 1998.- 384 с.
11. Іванова І., Мізітова А., Некрасова Н. Класична музична література ХVІІ – першої половини ХІХ ст.: навч. посіб. Київ, 2003. 306 с.
12. Павлишин С. Арнольд Шенберг: Монографія. М. : Композитор, 2001. - 474 с.
13. Павлишин С. «Місячний П’єро» А.Шенберга. - К.: Муз. Україна, 1972. - 56 с.
14. Павлишин С. Музика ХХ століття / Стефанія Павлишин. Львів: БаК, 2005. - 232 с.
15. Павлишин С. Український фольклор у творчості Ф. Шопена // Фредерик Шопен: Зб. ст. - Л., 2000. - с. 5-17.
16. Сорокер Я. Українська пісенність у музиці класиків: спроба дослідження : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Яків Сорокер, пер. та упорядкув., вступна стаття Володимира Грабовського. — Вінниця : НОВА КНИГА, 2012. — 184 с. : фото, ноти.
17. Черкашина М. Россіні-комедіограф та проблемі еволюції італійської опери-буфа // Черкашина-Губаренко М. Р. Музика і театр на перехресті епох : у 2 т. К. ; Суми, 2002. Т. 1 С. 38)
18. Харнонкурт Н. Музика як мова звуків. Суми: 2002. - 184 с.
19. Шабалтіна С. Клавесин кризь століття. Нотатки виконавця / С. Шабалтіна. К.: 2013.- 160 с.

Інформаційні джерела в мережі Інтернет

1. www.musicfancy.net/
2. <http://arts-library.com.ua/>
3. www.nbu.gov.ua

Політика освітнього компоненту

Курс «Історія світової музики» є невід’ємною складовою професійної підготовки здобувачів освіти музичних спеціалізацій.

Створюючи робочу програму, ми прагнули виявлення особливостей розвитку історії зарубіжної

музики та музичної культури в різні історичні часи, окреслення соціокультурних передумов становлення національних особливостей музичного мистецтва як складової художньої культури західноєвропейських країн. Це дозволить виховати у здобувачів вищої освіти розуміння закономірностей музично-історичного процесу та культурно-типологічних характеристик музичного мистецтва, діалектики розвитку основних культурно-історичних традицій та музичної стилістики. Курс «Історія світової музики» націлений на формування у здобувачів вищої освіти високого рівня інтелектуальної та духовної культури, здатної до фахової самореалізації, та в подальшому до творчого саморозвитку.

В ході вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні **знати**:

- періодизацію історії музичного мистецтва, етапи його розвитку;
- соціально-історичний та культурний контекст музичного явища, яке вивчається;
- головні музичні стилі як окремих епох, так й творчих індивідуальностей;
- життєвий та творчий шлях знакових композиторів, їхні твори, та те місце яке вони займають в історії музичного мистецтва.

Здобувач освіти повинен **вміти**:

- характеризувати головні тенденції розвитку музичного мистецтва у соціально-історичному та культурному контекстах;
- розкрити зміст змін, які відбувалися з музичним мистецтвом на різних етапах його розвитку;
- слухати музику, образно висловлюватись щодо характеру, ідейного значення музичних творів, їх цінності;
- робити аналіз засобів музичної виразності, визначати стиль та жанр творів, їх художню цінність;
- розрізняти на слух музичних стилю різних епох й індивідуальні композиторські стилі

Політика щодо контролю навчальних досягнень

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни є іспит/заліки, що включають :

- індивідуальне або групове опитування;
- тестові завдання;
- слухову музичну вікторину.

Форми контролю знань здобувачів освіти:

- поточний;
- підсумковий модульний;
- семестровий підсумковий (залік/іспит).

Поточний контроль передбачає оцінювання рівня засвоєних історико-культурних, біографічних, музично-стилістичних знань із зазначеної теми, опрацьованої як під час аудиторних занять так і самостійно, шляхом індивідуального або групового опитування (усно/письмово).

Модульний контроль (модульна контрольна робота) проводиться з метою визначення стану успішності здобувачів вищої освіти за період навчання. **Семестровий контроль** (залік, іспит) знань здобувачів здійснюється через тестування та виконання слухової музичної вікторини.

Семестрова підсумкова оцінка виставляється за умови виконання здобувачем усіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни та визначається як накопичувальна сума балів, отриманих при виконання всіх видів аудиторної і самостійної роботи.

Політика оцінювання навчальних досягнень здобувача

Оцінювання знань здобувачів здійснюється за накопичувальною 100-бальною шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС – А, В, С, D, E, FX, F).

Поточний контроль передбачає оцінювання рівня засвоєних історико-культурних, біографічних, музично-стилістичних знань із зазначеної теми, опрацьованої як під час

аудиторних занять так і самостійно, шляхом індивідуального або групового опитування (усно/письмово).

Правила оцінювання:

Поточний контроль проводиться по опрацюванню кожної нової Теми (кожні 3, 4 уроки) впродовж кожного семестру й оцінюється від 1 до 5 балів. За кожну тему здобувач може бути оціненим 1-2 рази.

Максимальний сумарний бал поточного контролю становить:

1 - 3 модулі 60 балів.

4 модуль – 50 балів

За особливу творчу активність нараховуються додаткові бали. За пропуск занять без поважної причини або непідготовлені домашні завдання кількість балів знижується:

Нарахування заохочувальних балів (+)

1. Стовідсоткове відвідування занять протягом семестру. + 5 балів
2. Творча активність, направлена на пошук та опрацювання додаткової літератури, різних медійних матеріалів для більш поглибленого опрацювання теми, що вивчається у певному модулі. Участь в тематичній конференції або спеціалізованій олімпіаді й отримання призових місць. + 5 балів

Штрафні бали (-)

1. Відсутність на заняттях без поважних причин. -5 балів
2. Здача модульних та самостійних робіт пізніше призначеного терміну. -5 балів
3. Не виконання здобувачем завдань по самопідготовці -5 балів

Модульний контроль (контрольна робота) та семестровий контроль (залік) оцінюється від 1-20 балів.

Тести включають 10 питань різного ступеню складності, максимально можлива кількість балів за одне питання — 1. Максимально можлива кількість балів за тестування — 10.

Слухова музична вікторина включає 10 номерів, максимально можлива кількість балів за визначений один номер вікторини — 1. Максимально можлива кількість балів за слухову вікторину — 10. Максимально можлива сумарна кількість балів за тестування та слухову музичну вікторину — 20).

Іспит оцінюється від 1-30 балів. Тести – 15 питань, музична вікторина 15 питань. Максимально можлива сумарна кількість балів за тестування та слухову музичну вікторину — 30).

Критерії поточного контролю навчальних досягнень здобувачів освіти

Бали	Критерії оцінювання для поточного контролю
-------------	---

«5»	Здобувач освіти володіє термінологією та може дати точні або майже точні відповіді на історико-теоретичні питання. Повно та послідовно викладає музикознавчий матеріал. Вільно орієнтується в стилістичних особливостях творчості композиторів різних епох, дає різнорівневий аналіз їх музичних творів. Систематично готується до занять. Здатен проаналізувати свою роботу, та виправити помилки. Значну увагу приділяє самостійній роботі, проявляє творчу ініціативу при виконанні завдань з дисципліни.
«4»	Здобувач демонструє добрий рівень знань історико-теоретичного матеріалу та не припускається грубих помилок у викладенні інформації музикознавчого характеру. Загалом повно розкриває зміст матеріалу відповідно до поставлених запитань, але може допустити дві-три неточності. Систематично готується до занять. Здатен самостійно працювати та аналізувати свою роботу.
«3»	Здобувач демонструє задовільний рівень знань, не завжди точно розкриває зміст історико-теоретичного, музикознавчого матеріалу, не завжди повно і правильно відповідає на питання. Під час характеристики музичних творів композиторів спостерігаються суттєві помилки в розумінні їхнього стилю. Виклад матеріалу не відповідає вимогам повноти, системності, логічності.
«2»	Здобувач слабо орієнтується в питаннях історичного, стилістичного та музикознавчого характеру, виявляє знання музичного матеріалу обсягом до 50%. Неповно розкриває зміст матеріалу, допускає грубі помилки у його тлумаченні. Не володіє спеціальною термінологією, відповідним музично-слуховим досвідом, демонструє незадовільний рівень знань. Не систематично готується до занять. Відсутність системності, старанності в оволодінні фаховими знаннями, уміннями, навичками.
«1»	Здобувач слабо орієнтується в питаннях історичного, стилістичного та музикознавчого характеру, виявляє знання музичного матеріалу обсягом менше 50%. Не точно розкриває зміст матеріалу, не володіє спеціальною термінологією, демонструє незадовільний рівень знань. Не систематично готується до занять. Відсутність системності, старанності в оволодінні фаховими знаннями, уміннями, навичками.

Модульний та семестровий контроль знань здобувачів вищої освіти

Бали			Критерії оцінювання
Тести Вікторина	Залік	Іспит	
18 - 20 б.		27-30	Виконання тестових завдань максимально без помилок, або ж з допущенням дрібних неточностей. Повна, послідовна письмова відповідь у визначенні музичного матеріалу номерів слухової вікторини, можливі мінімальні неточності.
15 – 17 б		23-26	Виконання тестових завдань з незначними помилками. Окремі неточності та помилки у письмовій відповіді на визначення музичного матеріалу номерів слухової вікторини.
12 -14 б.		18-22	Виконання тестових завдань з помилками. Помилки у письмовій відповіді на визначення музичного матеріалу номерів слухової вікторини.

7 – 11 б.	12 - 17	Виконання тестових завдань зі значною кількістю помилок. Значні помилки у письмовій відповіді на визначення музичного матеріалу номерів слухової вікторини.
4 – 6 б.	7-11	Велика кількість суттєвих помилок у виконаних тестових завдань. Вагомі помилки у відповідях на визначення музичного матеріалу слухової вікторини.
1 – 3 б.	1-6	Грубі помилки у відповідях на визначення музичного матеріалу слухової вікторини.

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних здобувачем за всі види роботи протягом семестру (модулю) з подальшим переведенням в національну шкалу та шкалу ECTS. Максимальна кількість балів за модуль – 100.

Оцінка *«відмінно»*, 90 — 100 балів, **A** (за системою ECTS). Здобувач освіти повністю володіє знанням музичного матеріалу; дає точні або майже точні відповіді на теоретичні питання; продукує оригінальні висновки; послідовно, повно і логічно викладає теоретичний матеріал; дає різнорівневий аналіз музичних творів та їх фрагментів; пише відповідні технічним вимогам та художньо цінні письмові роботи.

Оцінка *«добре»*, 82 — 89 балів, **B** (за системою ECTS). Здобувач освіти майже повністю володіє знанням музичного матеріалу обсягом; демонструє добрий рівень знань теоретичного матеріалу; повно розкриває зміст матеріалу відповідно до поставленого завдання; загалом правильно виконує завдання, але допускає дві-три неточності; не припускається грубих помилок у викладенні теоретичних положень.

Оцінка *«добре»*, 74 — 81 балів, **C** (за системою ECTS). Здобувач освіти володіє знанням більшості музичного матеріалу; демонструє достатній рівень знань теоретичного матеріалу; досить повно розкриває зміст матеріалу відповідно до поставленого завдання; загалом правильно виконує завдання, але допускає дві-три неточності; допускає дві-три неточності у визначенні музикознавчих понять, обґрунтуванні висновків, узагальнень; не припускається грубих помилок у викладенні теоретичних положень.

Оцінка *«задовільно»*, 64 — 73 бали, **D** (за системою ECTS). Здобувач освіти володіє знанням музичного матеріалу на посередньому рівні; демонструє задовільний рівень знань; не завжди точно розкриває зміст матеріалу; не завжди повно і правильно відповідає на питання; вирішує завдання фрагментарно; допускає суттєві помилки у вирішенні завдань; виклад матеріалу не відповідає вимогам повноти, системності, логічності.

Оцінка *«задовільно»*, 60 — 63 бали, **E** (за системою ECTS). Здобувач освіти володіє знанням музичного матеріалу на задовільному рівні; демонструє задовільний рівень знань; не точно розкриває зміст матеріалу; не завжди повно і правильно відповідає на питання; вирішує завдання неповно; допускає суттєві помилки у вирішенні завдань; виклад матеріалу не відповідає вимогам повноти, системності, логічності.

Оцінка *«незадовільно»*, 35 — 59 балів, **FX** (за системою ECTS). Здобувач освіти володіє знанням музичного матеріалу менше, ніж з половини прикладів; неповно розкриває зміст матеріалу, допускає грубі помилки у його тлумаченні; не володіє спеціальною термінологією; не може впоратися з практичним завданням; допускає грубі помилки у викладенні матеріалу; демонструє незадовільний рівень знань.

Оцінка *«незадовільно»*, 1 — 34 бали, **F** (за системою ECTS). Здобувач освіти володіє знанням музичного матеріалу на початковому рівні; не розкриває зміст матеріалу, допускає грубі помилки у його тлумаченні; не може впоратися з практичним завданням; допускає грубі помилки у викладенні матеріалу; демонструє вкрай незадовільний рівень знань.

Сума балів за всі види навчальної діяльності за модуль	Оцінка за національною шкалою	Шкала ECTS
90-100	5 Відмінно	A
82-89	4 Добре	B
74-81		C
64-73	3 Задовільно	D
60-63		E
35-59	2 Незадовільно	FX Для одержання кредиту потрібне доопрацювання.
1-34		F Необхідне повторне вивчення дисципліни

Політика щодо перескладання та оскарження оцінки. Регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського».

Політика щодо академічної доброчесності. Політика та принципи академічної доброчесності визначені у Положенні «Про академічну доброчесність» КЗВО КОР «Академії мистецтв імені Павла Чубинського»

Політика щодо відвідування. Відвідування видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для здобувачів освіти, відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»». Присутність здобувачів – це важливий критерій оцінювання результатів навчання, зважаючи на теоретичну і практичну складність освітнього компоненту. У випадку наявності довідки від лікаря призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. За умови дистанційного навчання важлива присутність здобувача освіти та систематичне виконання завдань під час онлайн-зустрічей у Google-Meet. Запізнення на фахові заняття є не припустимими.