

	Теорія та історія музики (блок вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)
	Обсяг: 24 кредити ЄКТС - 6 дисциплін (4+4+4+4+4+4 кредити)
	Протягом скількох семестрів викладається: шести
	Дні, Час, Місце: згідно розкладу
	Мова викладання: українська

Опис блоку дисциплін

Блок вибіркових дисциплін **«Теорія та історія музики»** розроблений для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня і має на меті опанування студентами музично-теоретичними знаннями; формування розуміння основних закономірностей музики як мистецтва інтонованого змісту; формування практичних умінь аналізу музичних творів, підбору музичних супроводів, створення музики та елементарних аудіовізуальних моделей; сприяння встановленню міжпредметних зв'язків у теоретичній та практичній підготовці студентів; виховання відчуття стилю та музичного смаку; вивчення світової музичної культури; надання студентам знання про специфіку функціонування та розвитку музичного мистецтва та його взаємодії з іншими видами мистецтва.

Дисципліна **«Основи музичної композиції»** налаштована на розвиток творчих здібностей та формування композиторських навичок, а також розширення музичного кругозору студентів. Під час навчання акцент робиться на створенні музичних композицій, усвідомленні музичних явищ, розумінні логіко-конструктивних принципів музичного мислення тощо. «Основи музичної композиції» є універсальною дисципліною, яка характерна своєю багатогранністю, а саме: створенням музичних творів та обробок, аранжуванням, імпровізацією, музикуванням.

Дисципліна **«Практика музичної імпровізації»** сприяє формуванню у студентів творчої самостійності та індивідуальності, реалізації системи теоретичних знань і практичних навичок у процесі творчого музикування, розвитку музичної фантазії, слухової уваги та самоконтролю, здатності самостійно створювати імпровізацію та акомпанемент.

Дисципліна **«Історія та теорія поліфонії»** ґрунтується на засвоєнні студентами теорії поліфонічного багатоголосся, основ техніки контрапункту, передбачає формування навичок аналізу поліфонічних творів, ознайомлення із закономірностями розвитку поліфонії в історичному аспекті.

Дисципліна **«Стильова гармонія (теорія та практика)»** налаштована на оволодіння знаннями художньо-функціональних значень гармонії у музичній мові різних стилів та художніх напрямків; особливостей еволюції та становлення гармонії в музичній мові; основних закономірностей гармонії у музичній мові.

Дисципліна **«Музика і візуальна культура»** спрямована на формування у студентів уявлення про взаємодію музичного та візуального мистецтва як єдиної художньо-комунікативної системи, розвиток умінь аналізу аудіовізуальних творів, розуміння принципів синтезу мистецтв та створення елементарних аудіовізуальних композицій.

Опанування дисципліни **«Музична педагогіка»** спрямоване на поглиблення та збагачення знань щодо значення і сутності музично-освітньої і музично-виховної роботи, оволодіння досвідом творчого використання здобутків музичної педагогіки в практичній діяльності. Вивчення означеної дисципліни дозволяє розширити уявлення студентів про майбутню діяльність у якості вчителя музичного мистецтва.

Мета навчання

В результаті вивчення дисциплін блоку **«Теорія та історія музики»** у здобувачів мають бути сформовані наступні компетентності:

- Здатність застосовувати музично-теоретичні знання у процесі створення музичних композицій
- Здатність аналізувати музичні форми та засоби музичної виразності
- Здатність до творчої імпровізації, аранжування та інструментування
- Здатність реалізовувати власні творчі ідеї у різних музичних жанрах і стилях
- Здатність застосовувати музично-теоретичні знання у процесі імпровізації

- Здатність до творчого музичного самовираження та виконавської інтерпретації
- Здатність створювати імпровізаційний музичний матеріал у різних жанрах і стилях
- Здатність використовувати гармонічні, ритмічні та фактурні моделі у практиці музикування
- Здатність аналізувати поліфонічні твори різних історичних епох і стилів
- Здатність застосовувати принципи поліфонічного письма у практичній діяльності
- Здатність розуміти закономірності розвитку поліфонічного мислення
- Здатність використовувати професійну музично-теоретичну термінологію у сфері поліфонії
- Здатність аналізувати гармонічну мову музичних творів різних історичних епох і стилів
- Здатність застосовувати принципи гармонізації у практичній діяльності
- Здатність розуміти закономірності розвитку стильового гармонічного мислення
- Здатність використовувати професійну музично-теоретичну термінологію у сфері гармонії
- Здатність аналізувати взаємозв'язок музики та візуальних образів
- Здатність інтерпретувати аудіовізуальні твори у культурному контексті
- Здатність застосовувати знання у сфері синтезу мистецтв у професійній діяльності
- Здатність створювати власні аудіовізуальні проекти
- Здатність аналізувати розвиток європейської та вітчизняної музичної педагогіки в контексті мистецької освіти
- Здатність застосовувати психолого-педагогічні та методичні засади музичної освіти у практичній діяльності
- Здатність використовувати методи розвитку музичних здібностей, музичного сприймання і творчої активності учнів
- Здатність реалізовувати принципи гуманізації та особистісно зорієнтованого підходу в музично-педагогічній діяльності
- Здатність до професійного саморозвитку та творчого пошуку у сфері музичної педагогіки

Програмні результати навчання

- Створювати нескладні музичні композиції у різних жанрах і формах
- Використовувати засоби музичної виразності та різні види фактури у творчій практиці
- Аналізувати структуру та драматургію музичних творів
- Виконувати елементарне аранжування та інструментування для різних виконавських складів
- Створювати мелодичні, ритмічні та гармонічні імпровізації
- Використовувати різні типи акомпанементу та фактури у практиці музикування
- Імпровізувати у різних жанрово-стильових моделях
- Демонструвати виконавську свободу, музичну виразність та творчий підхід у процесі імпровізації
- Аналізувати поліфонічні форми, жанри та принципи розвитку музичного матеріалу
- Розрізняти особливості поліфонічного стилю різних історичних епох
- Створювати нескладні контрапунктичні та імітаційні побудови
- Використовувати знання з поліфонії у виконавській, педагогічній та творчій практиці
- Аналізувати гармонічні структури, функції та принципи розвитку музичного матеріалу
- Розрізняти особливості гармонічного стилю різних історичних епох
- Створювати гармонізації мелодій та стильові гармонічні моделі
- Використовувати знання з гармонії у виконавській, педагогічній та творчій практиці
- Аналізувати музично-візуальні взаємодії у різних видах мистецтва
- Розуміти принципи синтезу звуку та зображення
- Інтерпретувати аудіовізуальні твори з урахуванням їх художньої та культурної специфіки
- Використовувати музично-інтонаційне мислення в аудіовізуальних практиках
- Створювати елементарні аудіовізуальні композиції
- Використовувати професійну термінологію у сфері аудіовізуального мистецтва
- Знати і розуміти основні тенденції розвитку вітчизняного та зарубіжного музичного мистецтва і мистецької педагогіки
- Демонструвати музично-теоретичні та культурно-історичні знання з музичного мистецтва
- Аналізувати музичні твори різних стилів, жанрів і епох, у тому числі поліфонічні та гармонічні структури
- Застосовувати принципи музичної композиції, імпровізації, гармонізації та аранжування у практичній діяльності
- Використовувати професійну термінологію музичного мистецтва та мистецької педагогіки
- Володіти навичками педагогічної діяльності, комунікації та саморозвитку
- Застосовувати сучасні інформаційні технології у музично-педагогічній і творчій діяльності

- Демонструвати готовність до професійного саморозвитку та вдосконалення музично-педагогічної діяльності

Форми і методи навчання

Блок вибірових дисциплін реалізується у формі лекцій, практичних та індивідуальних занять, а також організації самостійної роботи студентів у бібліотеках і цифрових середовищах. Використовуються проблемні, інтерактивні, дослідницькі та творчі методи навчання, аналіз мистецьких і аудіовізуальних творів, проєктна діяльність, дискусії та виконавські практики. Навчання здійснюється в аудиторному та дистанційному форматах із використанням платформ Zoom, Google Classroom, системи УНІКОМ та сервісів Google.

Організація навчання

№ з/п	Назва навчальної дисципліни	Семестр	Кредит и ЄКТС	Всього годин	Лекції	Практичні заняття	Індивідуальні	Самостійна робота
1.	Основи музичної композиції	3	4	120	0	20	20	80
2.	Практика музичної імпровізації	4	4	120	0	20	20	80
3.	Історія та теорія поліфонії	5	4	120	8	16	16	80
4.	Стильова гармонія (теорія та практика)	6	4	120	0	20	20	80
5.	Музика і візуальна культура	7	4	120	10	20	10	80
6.	Музична педагогіка	8	4	120	20	20	0	80