

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра історії, теорії мистецтв та виконавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної і
навчальної роботи та рекрутації,
проф. Лаврилюк С. В.

Протокол № 2

ВІД «18» жовтня 2017 р.

№ 70818102017

ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни

ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

підготовки бакалавра (на базі диплома ОКР молодший спеціаліст)

спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

освітньої програми «Музичне мистецтво»

Програма навчальної дисципліни «Основи теоретичного музикознавства» підготовки бакалавра галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво», за освітньої програмою «Музичне мистецтво»

Розробник: Драганчук Вікторія Миколаївна, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, кандидат мистецтвознавства, доцент

Рецензент: Гордійчук Андрій Миколайович, декан факультету культури і мистецтв, кандидат педагогічних наук, професор

Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства

протокол № ____ від _____ 2017 р.

Завідувач кафедри: _____ (Ігнатова Л.П.)

Програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною комісією факультету культури і мистецтв

протокол № ____ від _____ 2017 р.

Голова науково-методичної комісії факультету _____ (Шиманський П.Й.)

Програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1.1
Денна форма навчання

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання	Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво», освітня програма «Музичне мистецтво», освітній ступінь «Бакалавр»	Нормативна
Кількість годин / кредитів 660 / 22		Роки навчання: 1–2
		Семестри: 1–4
		Лекції: 50 год.
		Практичні (семінарські): 132 год.
		Лабораторні: 94 год.
ІНДЗ: немає		Самостійна робота: 344 год.
	Консультації: 40 год.	
	Форми контролю: екзамени (1, 2, 3, 4 сем.)	

Таблиця 1.2
Заочна форма навчання

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни
Заочна форма навчання	Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво», освітня програма «Музичне мистецтво», освітній ступінь «Бакалавр»	Нормативна
Кількість годин / кредитів 660 / 22		Роки навчання: 1–2
		Семестри: 1–4
		Лекції: 24 год.
		Практичні (семінарські): 32 год.
		Лабораторні: 22 год.
ІНДЗ: немає		Самостійна робота: 500 год.
	Консультації: 82 год.	
	Форми контролю: екзамени (1, 2, 3, 4 сем.)	

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ

Мета вивчення дисципліни:

- оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками щодо логіки гармонічного і поліфонічного мислення, закономірностей та особливостей розвитку у конкретних музичних творах;
- оволодіння творчими навичками в межах класичної гармонії і поліфонії;
- оволодіння елементарними навичками створення музичної композиції;
- оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками щодо аналізу музичних форм в цілому та їх особливостей у конкретних музичних творах – в єдності змісту та форми твору;

- розвиток слухових навичок та навичок сольфеджування, інтонування елементів музичної мови в залежності від стильової еволюції музичного мистецтва.

Основні завдання вивчення дисципліни:

- забезпечити володіння основними теоретичними знаннями з курсу гармонії;
- виробити практичні навички щодо гармонізації мелодії (баса) за законами класичної гармонії;
- виробити практичні навички щодо гармонічного аналізу музичних творів, створення акордових послідовностей тощо;
- забезпечити володіння основними теоретичними знаннями з курсу аналізу музичних творів;
- виробити практичні навички щодо аналізу засобів музичної виразовості та основних формотворчих структур;
- виробити практичні навички щодо аналізу форм;
- виробити уявлення щодо загальних жанрово-стилістичних ознак музичного мистецтва;
- удосконалити навички сольфеджування, інтонування елементів музичної мови та слухові навички.

3. КОМПЕТЕНЦІЇ

Вивчення курсу передбачає, що студенти будуть компетентними у таких теоретичних і практичних питаннях:

- *знати:*
 - ✓ основний зміст теоретичних понять та категорій дисципліни;
 - ✓ процесуальну логіку у класичній гармонії та поліфонії;
 - ✓ процесуальну логіку в музичній композиції;
 - ✓ схеми основних музичних форм;
 - ✓ логіко-конструктивні зв'язки між складовими структурами музичної композиції;
 - ✓ основні теоретичні положення стосовно закономірностей розвитку поліфонічних форм;
 - ✓ історію розвитку жанрів і форм вокальної та інструментальної поліфонії;
 - ✓ інтонаційні, мелодико-гармонічні і ритмічні засоби, характерні для різних стилів;
- *вміти:*
 - ✓ гармонізувати мелодію (бас);
 - ✓ створювати і відтворювати на фортепіано акордові послідовності (в тому числі з модуляцією), різні види секвенцій;
 - ✓ здійснити гармонічний аналіз музичного твору;
 - ✓ здійснити структурний аналіз музичного твору чи його частини;
 - ✓ проаналізувати засоби музичної виразовості твору;
 - ✓ проаналізувати масштабно-тематичні структури у творі;
 - ✓ здійснити цілісний аналіз твору;
 - ✓ складати твори від простих (період) до дво- тричастинних форм (простої й складної) різних типів: інструментальні (у т. ч. програмні), наприклад: прелюдія, казка, скерцо, марш, танок та ін.; вокальні – сольні і хорові (дво-триголосні) для однорідного хору у супроводі фортепіано; хорові – чотириголосні для мішаного складу; обробки народних пісень.
 - ✓ аналізувати поліфонічні твори;
 - ✓ володіти прийомами створення поліфонічної музики (фуга, поліфонічні варіації і т. п.);
 - ✓ використовувати здобуті навички у виконавській та педагогічній діяльності.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Гармонія

Тема 1. Хроматика. Перший ступінь спорідненості. Неакордові звуки.

1. Поняття хроматики в гармонії.
2. Подвійна домінанта. Альтерація у подвійній домінанті.
3. Модуляція у тональності першого ступеня спорідненості.
4. Хроматичні секвенції.
5. Неакордові звуки на сильних і слабких долях.

Тема 2 . Другий і третій ступені спорідненості тональностей. Різновиди модуляцій.

1. Другий і третій ступені спорідненості.
2. Поступова модуляція у II-III ступені спорідненості.
3. Прискорена модуляція у II-III ступені спорідненості.
4. Енгармонічна модуляція засобами Д7.
5. Енгармонічна модуляція засобами ЗмЗм7.

Змістовий модуль 2.

Сольфеджіо

Тема 3. Хроматика. Альтерація. Відхилення.

1. Хроматичні прохідні і допоміжні звуки. Інтонування хроматичних прохідних і допоміжних звуків, сольфеджування вправ із хроматичними ступенями, диктанти із використанням прохідних і допоміжних звуків.
2. Альтерація. Інтонування альтерованих ступенів, сольфеджування вправ із альтерованими ступенями, диктанти із використанням альтерованих ступенів, слуховий аналіз і т.д.
3. Відхилення. Інтонування відхилень у тональності першого ступеня спорідненості, сольфеджування вправ із відхиленнями, диктанти із використанням відхилень.

Тема 4. Модуляція.

1. Модуляція у тональності з 1-2 знаками різниці. Інтонування модуляцій у тональності з 1-2 знаками різниці, сольфеджування вправ із модуляціями на 1-2 знаки, диктанти із використанням модуляцій.
2. Модуляція у тональності з 3-5 знаками різниці. Інтонування модуляцій у тональності з 1-2 знаками різниці, сольфеджування вправ із модуляціями на 3-5 знаків, диктанти із використанням модуляцій.

Змістовий модуль 3.

Стильова гармонія

Тема 5. Гармонія бароко, класицизму, романтизму.

1. Барокова гармонія. Стиль М. Дилецького. Стиль Й. С. Баха.
2. Класична гармонія. Стиль віденських класиків. Стиль композиторів «золотої доби» української музики.
3. Романтична гармонія та її стильова еволюція у зарубіжній (від Ф. Шопена до Р. Вагнера) та українській (М. Вербицький, М. Лисенко, С. Людкевич) музиці.

Тема 6. Гармонія доби модернізму і постмодернізму.

1. Гармонія в музиці ХХ століття. І. Стравінський, К. Дебюссі, С. Прокоф'єв, О. Мессіан,

- В. Барвінський, Б. Лятошинський та ін.
2. Гармонія у творчості зарубіжних та українських композиторів-сучасників.

Змістовий модуль 4.
Стильове сольфеджіо

Тема 7. Стильове сольфеджіо на основі академічної музики.

1. Сольфеджіо на стильовій основі музики відродження та бароко.
2. Сольфеджіо на стильовій основі музики класицизму та романтизму.
3. Сольфеджіо на стильовій основі музики модернізму і постмодернізму.

Тема 8. Стильове сольфеджіо на основі естрадної та джазової музики.

1. Сольфеджіо на стильовій основі української естрадної музики.
2. Сольфеджіо на стильовій основі джазової музики.

Змістовий модуль 5.
Аналіз музичних творів

Тема 9. Вступ до АМТ. Структурні форми.

1. Стиль. Жанр. Засоби музичної виразовості.
2. Масштабно-тематичні структури.
3. Період.
4. Прості форми: двочастинна, тричастинна.
5. Складні форми: двочастинна, тричастинна.

Тема 10. Концептуальні форми.

1. Рондо.
2. Варіації.
3. Сонатна форма.
4. Рондо-соната.
5. Контрастно-складена форма.
6. Циклічні форми: поліфонічний цикл, сонатно-симфонічний цикл, інші види циклів.

Змістовий модуль 6.
Основи музичної композиції

Тема 11. Музична композиція: теоретичні, практичні та історичні аспекти.

1. Форма і зміст. Питання музичної форми. Систематизація класичних форм і схем. Типи викладу.
2. Мелодія. Гармонічний спосіб розвитку образної звукової тканини. Гармонізація української народної пісні.
3. Ладова організація та її виразова роль. Розвиток образно звукової тканини. Мелодичний спосіб. Інтонація. Мотив і його розвиток. Фраза. Тема.
4. Ритмічно-темпова організація. Ритмічний спосіб розвитку образної звукової тканини. Фактура. Форми супроводу

Тема 12. Створення характерних п'єс у дво-, тричастинній формі та обробок українських народних пісень

1. Період. Експозиційні побудови.
2. Прості форми. Складні форми.

3. Варіації. Варіаційний принцип розвитку. Обробка народної пісні (в т. ч. з використанням поліфонічних прийомів).
4. Рондо. Рондальність як принцип формотворення. Сонатність.
5. Використання нових тональних, модальних та ритмічних можливостей у сучасній музиці. Атональна музика. Додекафонія. Серія та її призначення та її призначення у композиції.
6. Алеаторика і музика тембрів. Технічна музика. Електронна та конкретна музика. Прояви творчої і виконавської ексцентричності.

Змістовий модуль 7.

Поліфонія

Тема 13. Теорія та історія розвитку жанрів і форм вокальної та інструментальної поліфонії строгого стилю.

1. Вступ. Мелодика простого стилю.
2. Двоголосний простий контрапункт.
3. Імітація в двоголосі, її види. Канон.
4. Двоголосний складний контрапункт.
5. Складний контрапункт в імітаційних формах.
6. Триголосний простий контрапункт. Імітаційне триголосся.
7. Жанри і форми поліфонії. Мотет. Меса. Мадригал.
8. Триголосний складний контрапункт. Горизонтально-рухомий, двічі-рухомий та зворотній контрапункт.

Тема 14. Поліфонія вільного стилю.

1. Основні відомості з історії поліфонії (кін. XVIII – XX ст.).
2. Поліфонія народної пісні.
3. Поліфонічні варіації.
4. Фуга.
5. Дво- та триголосся вільного стилю у простому та складному контрапункті.
6. Поліфонія епохи бароко. Мелодика вільного стилю.

*Таблиця 2.1
Денна форма навчання*

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лекц.	Практ.	Лабор.	Конс.	Сам. роб.
1	2	3	4	5	6	7
Змістовий модуль 1. Гармонія						
Тема 1. Хроматика. Перший ступінь спорідненості. Неакордові звуки.	75	4	32	–	4	35
Тема 2 . Другий і третій ступені спорідненості тональностей. Різновиди модуляцій.	75	6	30	–	4	35
Разом за змістовим модулем 1	150	10	62	–	8	70

Змістовий модуль 2. Сольфеджіо						
Тема 3. Хроматика. Альтерація. Відхилення.	30	–	–	18	2	10
Тема 4. Модуляція.	30	–	–	18	2	10
Разом за змістовим модулем 2	60	–	–	36	4	20
<i>Всього за 1 семестр</i>	210	10	98	12	90	
Змістовий модуль 3. Стильова гармонія						
Тема 5. Гармонія бароко, класицизму, романтизму.	30	6	10	–	2	12
Тема 6. Гармонія доби модернізму і постмодернізму.	30	4	10	–	2	14
Разом за змістовим модулем 3	60	10	20	–	4	26
Змістовий модуль 4. Стильове сольфеджіо						
Тема 7. Стильове сольфеджіо на основі академічної музики.	30	–	–	20	2	8
Тема 8. Стильове сольфеджіо на основі естрадної та джазової музики.	30	–	–	10	2	18
Разом за змістовим модулем 4	60	–	–	30	4	26
<i>Всього за 2 семестр</i>	120	10	50	8	52	
Змістовий модуль 5. Аналіз музичних творів						
Тема 9. Вступ до АМТ. Структурні форми.	30	4	6	–	3	17
Тема 10. Концептуальні форми.	60	6	12	–	3	39
Разом за змістовим модулем 5	90	10	18	–	6	56
Змістовий модуль 6. Основи музичної композиції						
Тема 11. Музична композиція: теоретичні, практичні та історичні аспекти.	30	–	–	8	–	22
Тема 12. Створення характерних п'єс у дво-, тричастинній формі та обробок українських народних пісень.	60	–	–	20	6	34
Разом за змістовим модулем 6	90	–	–	28	6	56
<i>Всього за 3 семестр</i>	180	10	46	12	112	

Змістовий модуль 7. Поліфонія						
Тема 13. Теорія та історія розвитку жанрів і форм вокальної та інструментальної поліфонії строгого стилю.	75	12	14	–	4	45
Тема 14. Поліфонія вільного стилю.	75	8	18	–	4	45
Разом за змістовим модулем 7	150	20	32	–	8	90
<i>Всього за 4 семестр</i>	150	20	32	–	8	90
Усього годин	660	50	132	94	40	344

Таблиця 2.2
Заочна форма навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лекц.	Практ.	Лабор.	Конс.	Сам. роб.
1	2	3	4	5	6	7
Змістовий модуль 1. Гармонія						
Тема 1. Хроматика. Перший ступінь спорідненості. Неакордові звуки.	75	2	8	–	10	55
Тема 2. Другий і третій ступені спорідненості тональностей. Різновиди модуляцій.	75	4	6	–	8	57
Разом за змістовим модулем 1	150	6	14	–	18	112
Змістовий модуль 2. Сольфеджіо						
Тема 3. Хроматика. Альтерація. Відхилення.	30	–	–	4	4	22
Тема 4. Модуляція.	30	–	–	4	4	22
Разом за змістовим модулем 2	60	–	–	8	8	44
<i>Всього за 1 семестр</i>	210	6	22	–	26	156
Змістовий модуль 3. Стильова гармонія						
Тема 5. Гармонія бароко, класицизму, романтизму.	30	4	2	–	4	20

Тема 6. Гармонія доби модернізму і постмодернізму.	30	2	2	–	4	22
Разом за змістовим модулем 3	60	6	4	–	8	42
Змістовий модуль 4. Стильове сольфеджіо						
Тема 7. Стильове сольфеджіо на основі академічної музики.	30	–	–	4	4	22
Тема 8. Стильове сольфеджіо на основі естрадної та джазової музики.	30	–	–	2	4	24
Разом за змістовим модулем 4	60	–	–	6	8	46
<i>Всього за 2 семестр</i>	120	6	10	16	88	
Змістовий модуль 5. Аналіз музичних творів						
Тема 9. Вступ до АМТ. Структурні форми.	30	2	2	–	6	20
Тема 10. Концептуальні форми.	60	4	4	–	6	46
Разом за змістовим модулем 5	90	6	6	–	12	66
Змістовий модуль 6. Основи музичної композиції						
Тема 11. Музична композиція: теоретичні, практичні та історичні аспекти.	30	–	–	2	–	28
Тема 12. Створення характерних п'єс у дво-, тричастинній формі та обробок українських народних пісень.	60	–	–	6	12	42
Разом за змістовим модулем 6	90	–	–	8	12	70
<i>Всього за 3 семестр</i>	180	6	14	24	136	
Змістовий модуль 7. Поліфонія						
Тема 13. Теорія та історія розвитку жанрів і форм вокальної та інструментальної поліфонії строгого стилю.	75	4	4	–	8	59
Тема 14. Поліфонія вільного стилю.	75	2	4	–	8	61
Разом за змістовим модулем 7	150	6	8	–	16	120
<i>Всього за 4 семестр</i>	150	6	8	16	120	
Усього годин						
	660	24	32	22	82	500

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1 семестр.

Гармонія і сольфеджіо

Практичні завдання з гармонії: гармонізація мелодії, гра на ф-но, гармонічний аналіз за вказаними темами.

Завдання з сольфеджіо – сольфеджування творів з відхиленнями і модуляціями, слуховий аналіз, диктанти.

2 семестр.

Стильова гармонія і стильове сольфеджіо

Практичні завдання зі стильової гармонії: гармонізація мелодії, гра на ф-но, гармонічний аналіз за вказаними темами.

Завдання зі стильового сольфеджіо – сольфеджування творів різних стилів, слуховий аналіз, диктанти.

3 семестр.

Аналіз музичних творів та основи музичної композиції

Практичні завдання з АМТ: аналіз творів за темами курсу.

Практичні завдання з ОМК: обробка народної пісні, характерна п'єса у дво-, тричастинній формі.

4 семестр.

Поліфонія

Практичні завдання з поліфонії: мелодії строгого стилю, дво- і тиголосні контрапункти у строгому стилі, експозиція фуґи, поліфонічний аналіз.

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Денна форма навчання

1 семестр

Таблиця 3.1

Поточний контроль (мах = 40 балів)				Модульний контроль (мах = 60 балів)		Загальна кількість балів
Модуль 1				Модуль 2		
Зміст. модуль 1		Зміст. модуль 2		МКР 1	МКР 2	
T1	T2	T3	T4	30	30	100
10	10	10	10			

2 семестр

Таблиця 3.2

Поточний контроль (мах = 40 балів)		Модульний контроль (мах = 60 балів)		Загал ьна
		Модуль 4		

Модуль 3						
Зміст. модуль 3		Зміст. модуль 4		МКР 3	МКР 4	
T5	T6	T7	T8	30	30	100
10	10	10	10			

3 семестр

Таблиця 3.3

Поточний контроль (мах = 40 балів)				Модульний контроль (мах = 60 балів)		Загальна кількість балів
Модуль 5				Модуль 6		
Зміст. модуль 5		Зміст. модуль 6		МКР 3	МКР 4	
T9	T10	T11	T12	30	30	100
10	10	10	10			

4 семестр

Таблиця 3.4

Поточний контроль (мах = 40 балів)			Модульний контроль (мах = 60 балів)		Загальна кількість
Модуль 7			Модуль 8		
Зміст. модуль 7			МКР 6		
T13	T14		60		100
20	20				

Шкала оцінювання

Таблиця 4

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності	Оцінка	
	для екзамену	для заліку
90 – 100	Відмінно	Зараховано
82 – 89	Дуже добре	
75 - 81	Добре	
67 -74	Задовільно	
60 - 66	Достатньо	
1 – 59	Незадовільно	Незараховано (з можливістю повторного складання)

Критерії поточного оцінювання

<i>Макс. 10 балів</i>	<i>Макс. 20 балів</i>	<i>Вимоги</i>
➤ 10 – 9 балів	➤ 20–18 балів	студент на високому рівні засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, про демонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал, показав високі навички практичної роботи (можливі 1-2 похибки);
➤ 8–7,5 балів	➤ 17–15 балів	студент на доброму рівні засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, в цілому продемонстрував здатність оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал, показав добрі навички практичної роботи (1-2 помилки);
➤ 7–6 балів	➤ 14–12 балів	студент на задовільному рівні засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, продемонстрував невисоку здатність оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал, показав задовільні навички практичної роботи (3-5 помилок);
➤ 5–3 бали	➤ 11–5 балів	теми засвоєні частково, матеріали не повністю відповідають задекларованій темі або є грубі порушення правил;
➤ 2 – 1 бал	➤ 4 – 1 бал	теми засвоєні на мінімальному рівні;
➤ 0 балів	➤ 0 балів	завдання не представлено.

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт

<i>Макс. 15 балів</i>	<i>Макс. 30 балів</i>	<i>Вимоги</i>
➤ 15–14 балів	➤ 30–27 балів	завдання виконане на високому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення матеріалу; матеріал викладено логічно; можлива неточність в оформленні;
➤ 13–11 балів	➤ 26–22 бали	завдання виконане на доброму рівні, висвітлено сутність основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення матеріалу; можливе недопрацювання в технічній стороні виконання;
➤ 10–9 балів	➤ 21–18 балів	завдання виконане на достатньому рівні, добре здійснено підбір та узагальнення матеріалу; є недоліки у розумінні основних теоретичних категорій і понять або аналізі чи логіці виконання;
➤ 8–4 бали	➤ 17–8 балів	завдання виконане частково, матеріали не повністю відповідають задекларованій темі або є грубі порушення правил;
➤ 3 – 1 бал	➤ 7 – 1 бал	завдання виконане на мінімальному рівні;
➤ 0 балів	➤ 0 балів	завдання не представлено.

Перевірка знань студентів **заочної форми навчання** передбачає виконання письмових індивідуальних завдань за темами змістових модулів. Оцінювання:

- *відмінно* – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення матеріалу; матеріал викладено логічно, згідно з нормами літературної мови
- *добре* – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення матеріалу
- *задовільно* – завдання виконане на достатньому рівні, добре здійснено підбір та узагальнення матеріалу; є недоліки у висвітленні сутності основних теоретичних категорій і понять або аналізі чи логіці подачі матеріалу
- *незадовільно* – завдання виконане частково, матеріали не повністю відповідають задекларованій темі

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Гармонія і стильова гармонія

1. Алексеев Б. Задачи по гармонии / Алексеев Б. – М. : Музыка, 1976.
2. Берков В. Гармония / Берков В. – М. : Музыка, 1970.
3. Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. – М. : Музыка, 1984. – 256 с.
4. Дубовский И. Учебник гармонии / Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. - М. : Музыка, 1965.
5. Лемішко М. М. Гармонія. Ч. 1. Датоніка. – Нова книга, 2010. – 224 с.
6. Мясоедова Н. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии / Мясоедова Н., Мясоедов А. – М. : Музыка, 1986.
7. Степанов А. Гармония / Степанов А. - М. : Музыка, 1965.
8. Тюлин Ю. Учебник гармонии / Тюлин Ю., Привано Н. - М. : Музыка, 1964.
9. Бершадская Т. Лекции по гармонии / Т. Бершадская. – М. – Л. : Музыка, 1978.
10. Мелодии с сопровождением для музыкального диктанта и гармонического анализа / Сост. Г.Белянова. - М. : Музыка, 1989.
11. Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу / Скребков С., Скребкова Н. - М. : Музыка, 1980.
12. Способин И. Лекции по курсу гармонии / Способин И. - М.: Музыка, 1969.

Сольфеджіо

1. Афоніна О. С. Сольфеджіо : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Афоніна О. С., Баранова В. О. – Нова Книга, 2013. – 224 с.
2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио / Н. Ладухин. – М., 1960.
3. Ладухин Н. 1000 примеров муз. диктанта / Н. Ладухин. – М., 1989.
4. Способин И. Двухголосие и трехголосие / И. Способин. – М., 1978.
5. Рубець І. Сольфеджіо / І. Рубець. – К., 1980.
6. Лопатина И. Музыкальные диктанты / И. Лопатина. – М., 1985.

Стильове сольфеджіо

1. Афоніна О. С. Сольфеджіо на основі сучасної джазової та естрадної музики / Афоніна О. С., Баранова В. О. – Нова Книга, 2013. – 148 с.
2. Побережна Г. І. Музика епохи Бароко : навч. посіб.-хрестоматія для студентів муз.-пед. ф-тів. Ч. 1. Сильове сольфеджіо / Побережна Г. І., Щериця Т. В. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 102 с.
3. Серебряный М. Диктанты на основе эстрадной и джазовой музыки / Серебряный М. – Киев, 1989.
4. Серебряный М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки / Серебряный М. – Киев, 1991.
5. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология / Симоненко В. – Киев, 1984.
6. Українська народна пісня. Навчальний посібник з сольфеджіо Г.І.Побережна, Т.В.Щериця. – К. : Вища школа, 2005. – 151 с.

Аналіз музичних творів

1. Горюхина Н. Эволюция сонатной формы / Горюхина Н. – К.: Музична Україна, 1973. – 308 с.
2. Кашина Н. Жанр как эстетическая категория / Кашина Н. – М.: Знание, 1984. – 64 с.
3. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность / Лобанова М. – М.: Советский композитор, 1990. – 224 с.
4. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки / Мазель Л. – М.: Музыка, 1991. – 376 с.
5. Мазель Л. Стиль и жанр в музыке. Жанровые средства // Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Уч. пособие. – М.: Музыка, 1979. – С. 18 – 20.
6. Михайлов М.К. Музыкальный стиль в аспекте взаимоотношения содержания и формы / Михайлов М. // Критика и музыкознание: Сб. ст. – Л.: музыка, 1975. – С. 51 – 75.
7. Михайлов М. Стиль в музыке: Исследование / Михайлов М. – Л.: Музыка, 1981. – 262 с.
8. Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации (К проблеме анализа): Исследование / Москаленко В. – К., 1994. – 157 с.
9. Муха А. Композитори України та української діаспори: Довідник / Муха А. – К.: Музична Україна, 2004.
10. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции / Назайкинский Е. – М.: Музыка, 1982. – 319 с.
11. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке / Назайкинский Е. – М.: Владос, 2003. – 248 с.
12. Якуб'як Я. Аналіз музичних творів (Музичні форми). – Тернопіль, 1999.

Основи музичної композиції

1. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – Москва: Музыка, 1984. – 255 с.
2. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – Москва: Музыка, 1976. – 365 с.
3. Месснер Э. Основы композиции. – Москва: Музыка, 1968. – 503 с.
4. Скорик М. Структура та виражальна природа акордики в музиці ХХ ст. – Київ: Музична Україна, 1984. – 156 с.
5. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. – Москва: Музыка, 1988. – 510 с.

Поліфонія

1. Григорьев С. Учебник полифонии / Григорьев С., Мюллер Т. – М.: Музыка, 1977. – 258 с.
2. Мюллер Т. Полифонический анализ. Хрестоматія / Мюллер Т. – М.: Музыка, 1964. – 566 с.
3. Павлюченко С. Практическое руководство по контрапункту строгого письма / Павлюченко С. – Л.: Советский композитор, 1963. – 125 с.
4. Скребков С. Учебник полифонии / Скребков С. – М.: Музыка, 1965. – 245 с.
5. Фраенов В. Учебник полифонии / Фраенов В. – М.: Музыка, 1987. – 242 с.

6. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха / Чугаев А. – М.: Музыка, 1975. – 128 с.
7. Цицалюк Г. Поліфонія в прикладах / Цицалюк Г. – К. : Музична Україна, 1989. – 119 с.

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНІВ

1 семестр.

Гармонія і сольфеджіо

Теоретичні питання з гармонії:

1. Поняття хроматики в гармонії.
2. Подвійна домінанта. Альтерація у подвійній домінанті.
3. Модуляція у тональності першого ступеня спорідненості.
4. Хроматичні секвенції.
5. Неакордові звуки на сильних і слабких долях.
6. Другий і третій ступені спорідненості.
7. Поступова модуляція у II-III ступені спорідненості.
8. Прискорена модуляція у II-III ступені спорідненості.
9. Енгармонічна модуляція засобами Д7.
10. Енгармонічна модуляція засобами ЗмЗм7.

Практичні завдання з гармонії: гармонізація мелодії, гра на ф-но, гармонічний аналіз за вказаними темами.

Завдання з сольфеджіо – сольфеджування творів з відхиленнями і модуляціями, слуховий аналіз, диктанти.

2 семестр.

Стильова гармонія і стильове сольфеджіо

Теоретичні питання зі стильової гармонії:

1. Основні риси гармонії доби бароко. Гармонічний стиль М. Дилецького і Й. С. Баха.
2. Основні риси гармонії доби класицизму. Гармонічний стиль В. А. Моцарта, М. Березовського і Д. Бортнянського.
3. Гармонічний стиль Л. ван Бетовена.
4. Романтична гармонія та її стильова еволюція. Гармонічний стиль Ф. Шуберта і Ф. Шопена.
5. Гармонічний стиль Р. Вагнера.
6. Гармонічний стиль М. Вербицького, М. Лисенка, С. Людкевича.
7. Гармонія в музиці ХХ століття. Гармонічний стиль К. Дебюссі, І. Стравінського, О. Мессіана.
8. Гармонічний стиль С. Прокоф'єва, Д. Шостаковича, А. Шнітке, К. Пендерецького.
9. Гармонічний стиль В. Барвінського, Б. Лятошинського.
10. Гармонічний стиль М. Скорика, В. Сильвестрова, Є. Станковича, Л. Дичко.

Практичні завдання зі стильової гармонії: гармонізація мелодії, гра на ф-но, гармонічний аналіз за вказаними темами.

Завдання зі стильового сольфеджіо – сольфеджування творів різних стилів, слуховий аналіз, диктанти.

3 семестр.

Аналіз музичних творів та основи музичної композиції

Теоретичні питання з АМТ:

1. Стиль і жанр в музиці. Засоби музичної виразовості.
2. Масштабно-тематичні структури. Період.

3. Прості форми.
4. Складні форми.
5. Рондо.
6. Варіації.
7. Сонатна форма.
8. Рондо-соната.
9. Контрастно-складена форма.
10. Сонатно-симфонічний цикл.

Практичні завдання з АМТ: аналіз творів за вказаними темами.

Теоретичні питання з ОМК:

1. Мелодія. Гармонічний спосіб розвитку образної звукової тканини. Гармонізація української народної пісні.
2. Ладова організація та її виразова роль. Розвиток образно звукової тканини. Мелодичний спосіб. Інтонація. Мотив і його розвиток. Фраза. Тема.
3. Ритмічно-темпова організація. Ритмічний спосіб розвитку образної звукової тканини. Фактура. Форми супроводу
4. Період. Експозиційні побудови.
5. Прості форми. Складні форми.
6. Варіації. Варіаційний принцип розвитку.
7. Рондо. Рондальність як принцип формотворення. Сонатність.
8. Використання нових тональних, модальних та ритмічних можливостей у сучасній музиці.
9. Атональна музика. Додекафонія. Серія та її призначення та її призначення у композиції.
10. Алеаторика і музика тембрів. Технічна музика. Електронна та конкретна музика. Прояви творчої і виконавської ексцентричності.

Практичні завдання з ОМК: обробка народної пісні, характерна п'єса у дво-, тричастинній формі.

4 семестр.

Поліфонія

Теоретичні питання з поліфонії:

1. Мелодика простого стилю.
2. Двоголосний простий контрапункт.
3. Імітація в двоголоссі, її види. Канон.
4. Двоголосний складний контрапункт.
5. Складний контрапункт в імітаційних формах.
6. Триголосний простий контрапункт. Імітаційне триголосся.
7. Жанри і форми поліфонії. Мотет. Меса. Мадригал.
8. Триголосний складний контрапункт. Горизонтально-рухомий, двічі-рухомий та зворотній контрапункт.
9. Дво- та триголосся вільного стилю у простому та складному контрапункті.
10. Фуга.

Практичні завдання з поліфонії: мелодії строгого стилю, дво- і триголосні контрапункти у строгому стилі, експозиція фуґи, поліфонічний аналіз.