

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕРФОРМАТИВНИХ МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА МУЗИЧНОГО ПРОДАКШНУ ТА ЗВУКОРЕЖИСУРИ**

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**Музична композиція
для здобувачів вищої освіти**

Галузь знань

02 «Культура і мистецтво»

Вид дисципліни

вибіркова

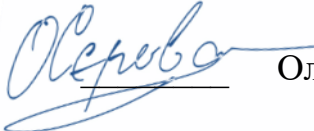
Форманавчання	денна, заочна
Навчальний рік	2024/2025
Кількість кредитів ECTS	4/120
Мова викладання, навчання й оцінювання	українська
Форма підсумкового контролю	залік

Розробник:

**Серова Олена Юріївна, кандидат мистецтвознавства, в.о. завідувача
кафедри музичного продакшну та звукорежисури, доцент НАКККіМ**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. завідувача кафедри
музичного продакшну та звукорежисури
Протокол № 1 від 26 серпня 2024 р.

 Олена СЕРОВА

Київ–2024

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т. ч. міждисциплінарні зв'язки):

Навчальна дисципліна «Музична композиція» належить до вибіркових дисциплін, передбачених освітньою програмою «Звукорежисура» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня. Дисципліна пропонується для викладання здобувачам на 3-му курсі, у V семестрі. Формою підсумкового контролю є залік.

Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4).

Денна форма: контактні години – 28 (лекції), 28 (практичні),

модульний контроль – 8 год.,

для самостійної роботи здобувачів визначено 56 год.;

заочна форма: контактні години – 6 (лекції), 8 (практичні).

модульний контроль – 2 год.,

для самостійної роботи здобувачів визначено 104 год.;

Навчальна дисципліна «Музична композиція» є професійно орієнтованою дисципліною для підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 025 «Музичне мистецтво». Дисципліна має міждисциплінарні зв'язки з такими обов'язковими дисциплінами, як «Звукорежисура», «Мастеринг», «Інструментознавство», «Музично-інформаційні технології».

2. Мета дисципліни спрямована на формування у здобувачів навичок створення музичних творів, що відповідають сучасним художнім, технічним і жанровим вимогам. Метою є розвиток творчого потенціалу, музичної уяви, здатності до художньо обґрунтованої роботи з музичним матеріалом, зокрема в контексті звукорежисерської діяльності.

3. Завдання:

- Ознайомлення здобувачів з основами композиції як виду індивідуально художньої творчості.
- Формування розуміння драматургії музичного твору.
- Опанування методики практичної роботи з композиції, вироблення навичок створення експозиційних та завершених побудов.
- Засвоєння принципів komponування вокальних жанрів, зокрема розвиток вміння взаємодії тексту і музики.

4. Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни відповідно до освітньої програми:

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі музичної діяльності, зокрема у звукорежисерській, а також у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів мистецтвознавчих та технічних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК): (відповідно до ОП)

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): (відповідно до ОП)

СК2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській (звукорежисерській) діяльності.

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва.

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.

СК15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську / лекторську / аранжувальну / звукорежисерську діяльність у сфері музичного мистецтва.

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, звукорежисерської і педагогічної діяльності.

Програмні результати навчання: (відповідно до ОП)

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.

ПРН9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, хору).

ПРН18. Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох модулів:

Модуль 1. «Композиція як вид індивідуально художньої творчості»

Модуль 2. «Драматургія в музичному творі»

Модуль 3. «Методика практичної роботи з композицій»

Модуль 4. «Композиція у вокальних жанрах»

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕННА ФОРМА						
№ з/ п	Назва розділу, теми	Обсяг роботи здобувача (годин)				
		Разом	з них:			
			Лекції	Практичні	модульний контроль	самостійна робота
МОДУЛЬ 1. «КОМПОЗИЦІЯ ЯК ВИД ІНДИВІДУАЛЬНО ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ»						
1.1.	Композиція як вид індивідуально художньої творчості	4	2			2
1.2.	Музичні засоби виразності в контексті композиторського задуму.	8	4			4
1.3.	Мелодія та ритм у контексті музичного вираження.	8	2	2		4
1.4.	Гармонія та її роль в музиці різних стилів.	8	2	2		4
	Модульний контроль	2			2	
	Разом за 1 модуль	30	10	4	2	14
МОДУЛЬ 2. «ДРАМАТУРГІЯ В МУЗИЧНОМУ ТВОРІ»						
2.1.	Поняття драматургії музичного твору	6	4			2
2.2.	Кульмінація та її роль в композиції.	6	2			4
2.3.	Основні принципи мелодичного розвитку в музиці	8	2	2		4
2.4.	Взаємодія форми і змісту музичного твору	8	2	2		4
	Модульний контроль	2			2	
	Разом за 2 модуль	30	10	4	2	14
МОДУЛЬ 3. «МЕТОДИКА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З КОМПОЗИЦІЇ»						
3.1.	Компонування мелодії	6	2	2		2
3.2.	Компонування експозиційних побудов у формі періоду	10	2	4		4
3.3.	Компонування завершених побудов у простих формах	6		2		4
3.4.	Компонування у формі варіацій та у вільних формах	6		2		4
	Модульний контроль	2			2	
	Разом за 3 модуль	30	4	10	2	14
МОДУЛЬ 4. «КОМПОЗИЦІЯ У ВОКАЛЬНИХ ЖАНРАХ»						
3.1.	Взаємодія тексту і музики у вокальних жанрах	4	2			2
3.2.	Компонування у жанрі «обробка»	8		4		4
3.3.	Компонування у жанрі «кавер-версія»	8	2	2		4
3.4.	Компонування оригінального вокального твору	8		4		4
	Модульний контроль	2			2	
	Разом за 4 модуль	30	4	10	2	14
РАЗОМ З ДИСЦИПЛІНИ		120	28	28	8	56

ЗАОЧНАФОРМА						
№ з/п	Назва розділу, теми	Обсяг роботи здобувача (годин)				
		Разом	з них:			
			Лекції	Практичні	модульний контроль	самостійна робота
МОДУЛЬ 1. «КОМПОЗИЦІЯ ЯК ВИД ІНДИВІДУАЛЬНО ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ»						
1.1.	Композиція як вид індивідуально художньої творчості	7	0,5			6,5
1.2.	Музичні засоби виразності в контексті композиторського задуму.	7	0,5			6,5
1.3.	Мелодія та ритм у контексті музичного вираження.	9	0,5	1		7,5
1.4.	Гармонія та її роль в музиці різних стилів.	6,5		1		5,5
	Модульний контроль	0,5			0,5	
	Разом за 1 модуль	30	1,5	2	0,5	26
МОДУЛЬ 2. «ДРАМАТУРГІЯ В МУЗИЧНОМУ ТВОРІ»						
2.1.	Поняття драматургії музичного твору	7	0,5			6,5
2.2.	Кульмінація та її роль в композиції.	7	0,5			6,5
2.3.	Основні принципи мелодичного розвитку в музиці	9	0,5	1		7,5
2.4.	Взаємодія форми і змісту музичного твору	6,5		1		5,5
	Модульний контроль	0,5			0,5	
	Разом за 2 модуль	30	1,5	2	0,5	26
МОДУЛЬ 3. «МЕТОДИКА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З КОМПОЗИЦІЇ»						
3.1.	Компонування мелодії	7,5	0,5	1		6
3.2.	Компонування експозиційних побудов у формі періоду	7	0,5			6,5
3.3.	Компонування завершених побудов у простих формах	7	0,5			6,5
3.4.	Компонування у формі варіацій та у вільних формах	8		1		7
	Модульний контроль	0,5			0,5	
	Разом за 3 модуль	30	1,5	2	0,5	26
МОДУЛЬ 4. «КОМПОЗИЦІЯ У ВОКАЛЬНИХ ЖАНРАХ»						
3.1.	Взаємодія тексту і музики у вокальних жанрах	4	0,5			3,5
3.2.	Компонування у жанрі «обробка»	8	0,5			7,5
3.3.	Компонування у жанрі «кавер-версія»	8	0,5			7,5
3.4.	Компонування оригінального вокального твору	9,5		2		7,5
	Модульний контроль	0,5			0,5	
	Разом за 4 модуль	30	1,5	2	0,5	26
РАЗОМ З ДИСЦИПЛІНИ		120	6	8	2	104

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

КОМПОЗИЦІЯ ЯК ВИД ІНДИВІДУАЛЬНО ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

Даний модуль пропонує здобувачам освіти поглиблене ознайомлення з основами музичної композиції як процесу створення авторських музичних творів. У рамках модуля досліджуються ключові аспекти композиторського мистецтва, включаючи використання музичних засобів виразності, розуміння ролі мелодії, ритму та гармонії у створенні музичного вираження. Здобувачі опанують базові методи аналізу музичних стилів, розвинути навички створення власних музичних фрагментів та їх звукової реалізації, з урахуванням специфіки роботи звукорежисера.

Здобувачі освіти отримають знання про функції музичних засобів виразності, їхню роль у композиторському задумі та вплив на слухача; набудуть умінь створювати музичні фрагменти, працювати з мелодією, ритмом і гармонією у різних музичних стилях; а також розвинути індивідуальний композиторський стиль через написання власних творчих робіт та експерименти з музичними засобами, інтегруючи ці навички у звукорежисерську діяльність.

Загальна мета модуля:

- **Освітня:** Сформувати у здобувачів освіти знання та розуміння основних принципів музичної композиції, забезпечивши теоретичну базу для аналізу музичних творів та розробки власних композиційних ідей.
- **Практична:** Розвинути вміння застосовувати теоретичні знання для створення музичних фрагментів, а також працювати з гармонією, мелодією та ритмом у різних музичних стилях.
- **Творча:** Сформувати у здобувачів освіти розуміння теоретичних основ індивідуальної художньої творчості у сфері музичної композиції, з акцентом на аналіз музичних стилів, засобів виразності та принципів їх використання в композиторській практиці.

Література: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1

Виконайте аналіз обраного музичного твору (або його фрагменту) за такими параметрами:

1. Композиція як вид індивідуально художньої творчості (5 балів):

- Визначте, які художні ідеї реалізовані у творі.
- Охарактеризуйте, як авторська індивідуальність проявляється у використанні музичних засобів.

2. **Музичні засоби виразності в контексті композиторського задуму (5 балів):**
- Проаналізуйте застосування динаміки, тембру, регістра та інших засобів виразності.
 - Поясніть, як вони підкреслюють композиторський задум.
3. **Мелодія та ритм у контексті музичного вираження (5 балів):**
- Опишіть характер мелодії (лінійність, стрибки, масштаб).
 - Розкрийте ритмічну організацію та її роль у створенні емоційного чи стилістичного ефекту.
4. **Гармонія та її роль у музиці різних стилів (5 балів):**
- Охарактеризуйте гармонічну мову твору (тональна, модальна, атональна тощо).
 - Проаналізуйте, як гармонія впливає на стиль і загальний вираз твору.
5. **Висновки (5 балів):**
- Узагальніть результати аналізу, визначивши, як усі елементи твору працюють разом для реалізації художнього задуму.

Критерії оцінювання (максимум 25 балів):

Критерій	Рівень виконання	Бал
1. Глибина аналізу		15
- Композиція та авторська ідея	5: повне розкриття задуму та індивідуальності автора; 3-4: частковий аналіз; 0-2: поверхневий розгляд.	5
- Засоби музичної виразності	5: глибокий аналіз засобів виразності; 3-4: частковий або поверхневий аналіз; 0-2: слабкий аналіз.	5
- Мелодія та ритм	5: детальний опис із прикладами; 3-4: частково розкрито; 0-2: аналіз відсутній або поверхневий.	5
2. Точність термінології	5: терміни використані правильно; 3-4: незначні помилки; 0-2: значні помилки або відсутність термінології.	5
3. Оформлення та аргументація	5: логічність, аргументованість і акуратність; 3-4: недостатня аргументація або неакуратність; 0-2: відсутність логіки та недбале оформлення.	5

МОДУЛЬ2 ДРАМАТУРГІЯ В МУЗИЧНОМУ ТВОРІ

Змістовий модуль зосереджується на вивченні ключових аспектів драматургічної побудови музичного твору. Здобувачі освіти ознайомляться з поняттям музичної драматургії, її роллю у створенні цілісного твору, а також із засобами досягнення кульмінації, принципами мелодичного розвитку та

взаємодією форми й змісту. Завдяки цьому модулю здобувачі отримають необхідну теоретичну базу для аналізу драматургічних структур музичних композицій та їх практичного застосування у творчій роботі.

Здобувачі освіти отримають знання про поняття музичної драматургії, кульмінацію та принципи мелодичного розвитку; навчатися аналізувати взаємодію форми і змісту музичного твору; розвинути навички теоретичного осмислення драматургічних елементів у музичних композиціях.

Загальна мета модуля:

- **Освітня:** Сформувати у здобувачів освіти знання про принципи драматургії у музичних творах, кульмінаційні моменти, мелодичний розвиток та взаємодію форми і змісту, забезпечуючи теоретичну базу для подальшого аналізу музичних композицій.
- **Практична:** Навчити здобувачів аналізувати драматургічну структуру музичного твору, ідентифікувати кульмінації, мелодичні та формальні особливості для глибшого розуміння і застосування в професійній діяльності звукорежисера.
- **Творча:** Сприяти розвитку здатності теоретично осмислювати драматургічні процеси у музиці, розкриваючи їхню роль у створенні художнього образу та емоційного впливу твору.

Література: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 16 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2

Виконайте аналіз обраного музичного твору (або його фрагменту) за такими параметрами:

1. **Поняття драматургії музичного твору (5 балів):**
 - Визначте загальну драматургічну ідею твору.
 - Поясніть, як драматургія розкривається у побудові твору.
2. **Кульмінація та її роль в композиції (5 балів):**
 - Визначте кульмінаційний момент твору.
 - Опишіть засоби досягнення кульмінації (динаміка, ритм, гармонія, фактура тощо).
3. **Основні принципи мелодичного розвитку в музиці (5 балів):**
 - Проаналізуйте розвиток мелодії у творі (повтори, варіації, контраст тощо).
 - Опишіть її роль у створенні драматургічного розвитку.
4. **Взаємодія форми і змісту музичного твору (5 балів):**
 - Проаналізуйте, як форма твору взаємодіє зі змістом.
 - Розкрийте, як драматургічні засоби підсилюють цілісність твору.
5. **Висновки (5 балів):**
 - Узагальніть результати аналізу, розкривши роль драматургії у створенні емоційного впливу.

Критерії оцінювання (максимум 25 балів):

Критерій	Опис	Максимальний бал
1. Глибина аналізу	Логічність, структурованість та розкриття параметрів завдання:	15 балів
- Драматургічна ідея	Чітке визначення драматургії твору та її реалізації.	5 балів
- Кульмінація	Аналіз кульмінаційного моменту та використаних засобів.	5 балів
- Мелодичний розвиток	Опис та аналіз мелодичного розвитку з прикладами.	5 балів
2. Точність термінології	Коректне використання професійної музикознавчої термінології.	5 балів
3. Оформлення та аргументація	Логічність висновків, обґрунтування прикладами, акуратність виконання завдання.	5 балів

МОДУЛЬ 3 МЕТОДИКА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З КОМПОЗИЦІЇ

Модуль спрямований на розвиток базових навичок компонування музичних творів у різних формах та стилях. Модуль охоплює основні принципи створення мелодій, експозиційних побудов, завершених форм, а також композиції у формах варіацій та вільних структурах. Здобувачі освіти отримають систематизовані знання та практичні рекомендації щодо побудови музичних форм, що забезпечить фундамент для творчої роботи у галузі композиції та звукорежисури.

Здобувачі отримають знання про основи компонування мелодій, побудови експозиційних і завершених форм, а також створення варіацій та вільних форм у музичних композиціях. Вони навчатимуться аналізувати та осмислювати принципи формотворення, розробляти мелодії та музичні структури, інтегруючи теоретичні знання у творчий процес, що сприятиме розвитку їхньої професійної майстерності у галузі композиції та звукорежисури.

Загальна мета модуля:

- **Освітня:** Сформувати у здобувачів теоретичні знання та методологічну базу щодо побудови музичних форм, принципів мелодичного розвитку та варіативного компонування.
- **Практична:** Розвинути навички аналізу, створення та вдосконалення мелодій, побудови експозиційних та завершених форм, а також формування варіацій та вільних структур у музичних композиціях.
- **Творча:** Сприяти розвитку творчого потенціалу здобувачів шляхом інтеграції теоретичних знань та практичних методик у створенні власних композицій у різноманітних формах.

Література: 1, 4, 6, 10 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 24.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 3

Скомпонуйте музичну композицію в одній із вивчених форм (у простій дво- або тричастинній формі, формі варіацій, рондо або вільній формі). Композицію слід подати у нотній формі (рукописно або за допомогою нотного редактора). Описати коротку концепцію твору: форма, основна ідея, засоби виразності (до 200 слів). Виконати завдання протягом встановленого часу.

Критерії оцінювання:

Критерій	Опис	Максимальний бал
1. Відповідність вибраній формі	Логічність та відповідність композиції обраній формі (період, проста форма, варіація тощо).	5 балів
2. Мелодична побудова	Оригінальність та логіка розвитку мелодії, узгодженість частин між собою.	5 балів
3. Гармонічне рішення	Використання гармонічних засобів, що підкреслюють форму та емоційний характер твору.	5 балів
4. Загальна цілісність композиції	Узгодженість усіх елементів композиції: мелодії, гармонії, ритму, форми.	10 балів

МОДУЛЬ 4

КОМПОЗИЦІЯ У ВОКАЛЬНИХ ЖАНРАХ

Модуль присвячений вивченню специфіки створення музичних творів для голосу у різних жанрах. Основна увага приділяється взаємодії тексту і музики, аналізу особливостей жанрів «обробка» та «кавер-версія», а також розробці методів створення оригінальних вокальних композицій. Здобувачі освіти набудуть теоретичних знань та практичних навичок для komponування вокальних творів, використовуючи різні підходи до роботи з текстом, гармонією та мелодією.

Здобувачі освіти набудуть знання про принципи взаємодії тексту і музики, особливості жанрів «обробка» та «кавер-версія», а також методи створення оригінальних вокальних творів. Вони навчатимуться: аналізувати текст та адаптувати його для музичної композиції, створювати обробки народних чи популярних мелодій, розробляти кавер-версії відомих вокальних творів із творчим переосмисленням, komponувати оригінальні вокальні твори, інтегруючи текст, мелодію, гармонію та стильові особливості.

Загальна мета модуля:

- **Освітня:** Сформувати у здобувачів освіти розуміння принципів створення

вокальних творів, зокрема взаємодії тексту і музики, особливостей обробок, кавер-версій та оригінальних композицій.

- **Практична:** Розвинути практичні навички компонування вокальних творів у різних жанрах, включаючи адаптацію тексту, побудову мелодійних ліній і використання засобів виразності у вокальних композиціях.
- **Творча:** Сприяти розвитку творчого потенціалу здобувачів у галузі вокальної композиції, зосереджуючи увагу на індивідуальному підході до створення гармонійних і мелодійних рішень для вокальних творів.

Література: 1, 3, 5, 9, 13, 15, 22, 27, 28, 29, 30, 31

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 4

Скомпонуйте вокальну композицію в одному із вивчених жанрів:

- Обробка народної або популярної мелодії.
- Кавер-версія відомого твору із творчим переосмисленням.
- Оригінальний вокальний твір із текстом (авторським або адаптованим).

Композиція має відповідати жанровим особливостям, демонструвати гармонійну взаємодію тексту і музики та виразність мелодії. Композицію слід подати у нотній формі (рукописно або за допомогою нотного редактора). У випадку кавер-версії чи обробки додати короткий опис ідеї переробки (до 200 слів). Твір має містити текст (авторський чи адаптований). Завдання необхідно виконати у встановлений термін.

Критерії оцінювання (максимум 25 балів):

Критерій	Опис	Максимальний бал
1. Відповідність жанру	Логічність, відповідність композиції обраному жанру (обробка, кавер-версія чи оригінальний твір).	5 балів
2. Взаємодія тексту і музики	Гармонійне поєднання тексту та музики, використання засобів виразності для підсилення змісту тексту.	10 балів
3. Мелодія та гармонія	Оригінальність, плавність мелодійної лінії, узгодженість із гармонією.	5 балів
4. Загальна цілісність композиції	Узгодженість елементів твору: тексту, мелодії, гармонії, структури.	5 балів

ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

При вивченні дисципліни «Музична композиція» пропонуються наступні типи практичних завдань та критерії їх оцінювання:

1. Аналіз музичних творів різних жанрів та стилів: дослідження музичної структури, засобів виразності та стилістичних особливостей композицій.

Критерії оцінювання (максимум – 10 балів)

Критерій	Опис	Максимальний бал
Глибина аналізу	Повнота і структурованість аналізу, розкриття стилістичних особливостей твору.	4 бали
Точність термінології	Коректне використання музикознавчої термінології.	3 бали
Логіка та аргументація	Наявність обґрунтованих висновків, підкріплених прикладами з аналізованого твору.	3 бали

2. Створення аналітичного есе: формулювання обґрунтованих висновків і творчих ідей у письмовій формі, що базуються на аналізі музичних творів.

Критерії оцінювання (максимум – 10 балів)

Критерій	Опис	Максимальний бал
Глибина розкриття теми	Відповідність есе заданій темі, повнота висвітлення ключових аспектів аналізу.	4 бали
Структура та логіка викладу	Логічна побудова тексту, послідовність думок, узгодженість частин.	3 бали
Мовна грамотність та стиль	Відсутність граматичних помилок, академічний стиль викладу, чіткість формулювань.	3 бали

3. Компонування музичних творів: практична реалізація теоретичних знань через створення мелодій, форм та композицій у різноманітних жанрах і стилях.

Критерії оцінювання (максимум – 10 балів)

Критерій	Опис	Максимальний бал
Оригінальність і креативність	Творчий підхід до створення музики, виразність мелодійних, гармонічних чи ритмічних рішень.	4 бали
Відповідність жанру/формі	Дотримання стилістичних і жанрових вимог, коректність побудови форми.	3 бали
Цілісність і	Узгодженість частин твору, гармонійність та	3 бали

Критерій	Опис	Максимальний бал
завершеність	логічне завершення композиції.	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ

№ з/п	Назвивиду роботи, способинабуття знань	Бали за 1 заняття/ завдання	Бали завсізаняття(максимальні)			
			1 модуль	2 модуль	3 модуль	4 модуль
1	Відвідування лекційних та практичних занять	5	7x5=35	7x5=35	7x5=35	7x5=35
2	Виконання практичних завдань	10	4x10=40	4x10=40	4x10=40	4x10=40
3	Модульний контроль	25	25	25	25	25
	Усьогоза модуль		100	100	100	100
	Залік		100			
	Разомз дисципліни	(сума балів за модулі + бали за семестровий контроль) : 5 = бали з дисципліни				

ВИМОГИ ДО ЗАЛІКУ

Скомпонуйте завершений музичний твір у заданому жанрі або формі та виконайте його презентацію з поясненням творчого задуму.

Умови виконання завдання:

1. Жанр або форма на вибір здобувача:

- Вокальний твір із текстом (обробка, кавер-версія або оригінальний твір).
- Інструментальна композиція у простій формі (період, варіації, двочастинна чи тричастинна форма).

2. Оформлення роботи:

- Подання нотного тексту (рукописного або створеного у нотному редакторі).
- Короткий опис творчого задуму (до 300 слів), у якому слід пояснити:
 - ідею твору;
 - використані музичні засоби виразності;
 - дотримання жанрових чи стильових особливостей.

3. Презентація твору:

- Виконання твору (вокальне, інструментальне або у форматі аудіозапису).
- Відповіді на запитання екзаменатора щодо особливостей композиції.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧА

➤ **Оцінка А (90-100):**

- Робота є глибокою, оригінальною та повністю завершеною.
- Здобувач демонструє:
 - ґрунтовне розуміння музичних форм, жанрів і стилів, а також їх практичне застосування.
 - творчий підхід із високим рівнем креативності.
 - здатність компетентно і чітко структурувати композицію (логічна побудова, узгодженість мелодії, гармонії та ритму).
- Відсутні суттєві помилки в нотному тексті чи виконанні.
- Презентація роботи супроводжується грамотним обґрунтуванням і демонструє здатність здобувача аналізувати свій твір.
- Композиція відповідає жанровим та формальним вимогам і може бути застосована на практиці.

➤ **Оцінка В (82-89):**

- Робота є завершеною та якісною, але менш детальною чи креативною порівняно з рівнем А.
- Здобувач демонструє:
 - добре розуміння жанрових і формальних вимог, хоча робота може містити незначні недоліки у гармонії, мелодиці чи ритмічній організації.
 - здатність застосовувати теоретичні знання, але із деякими недоліками в глибині творчого опрацювання матеріалу.
- Презентація роботи чітка, але може бути недостатньо розгорнутою або не повністю аргументованою.

➤ **Оцінка С (74-81):**

- Робота відповідає мінімальним вимогам, але є посередньою за глибиною та оригінальністю.
- Здобувач демонструє:
 - базові знання музичних форм і жанрових вимог із помітними помилками або неточностями у структурі композиції.
 - певний рівень творчості, але рішення є стандартними, без яскраво вираженої оригінальності.

- Презентація роботи поверхнева, аргументація недостатньо розгорнута.

➤ **Оцінка D (64-73):**

- Робота є поверхневою та свідчить про обмежене володіння основними принципами композиції.
- Здобувач демонструє:
 - неповне розуміння жанрових і формальних вимог, із помітними прогалинами у знаннях.
 - значні помилки у гармонії, мелодиці, ритмі або логіці структури твору.
 - обмежений рівень творчого підходу, часто з повторенням стандартних шаблонів.
- Презентація недостатньо чітка, аргументи слабо пов'язані з роботою.

➤ **Оцінка E (60-63):**

- Робота є незавершеною або виконаною з численними грубими помилками.
- Здобувач демонструє:
 - низький рівень розуміння жанру або форми.
 - відсутність гармонійності у композиції (порушена структура, нелогічний розвиток мелодії тощо).
 - обмежені творчі здібності або їхню відсутність.
- Презентація роботи свідчить про слабе розуміння виконаного завдання.

➤ **Оцінка FX (35-59):** Робота не відповідає вимогам завдання.

➤ **Оцінка F (1-34):** Робота не виконана

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90–100	A	Відмінно
82–89	B	Добре
74–81	C	
64–73	D	Задовільно
60–63	E	
35–59	FX	незадовільно зможливістю повторного складання
1–34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література

1. Степурко В.І. Основи музичної композиції : навчальний посібник. Київ : НАКККіМ, 2011. 150 с.
2. Верещагіна О. Є. Засоби музичної виразності та їх роль в процесі формотворення. Київ, 1989.
3. Лемішко М.М. Гармонія. Частина 1. Діатоніка: навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2007. 164 с.
4. Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю : навч. посіб. Київ: Заповіт, 1998. 367 с.
5. Kohoutek C. Composing techniques in the music of XXth century. 1976. 368 p.

Допоміжна література

6. Дудка Ф. А. Основы нотной графики. Київ : Музична Україна, 1977.
7. Загайкевич А. Українська електронна музика: практика дослідження. *Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Музика в інформаційному суспільстві*. Київ, 2008. Вип. 79. С. 39-62
8. Іваницький А.І. Українська народна музична творчість. Київ, 1990.
9. Лемішко М. М., Завісько Н. З. Гармонія. Частина II (Хроматика) : навч. пос. Вінниця: Нова книга, 2016. 216 с.
10. Майденберг-Тодорова К. І. Методика викладання в класі композиції у мистецьких школах. Одеса, 2019. 76 с.
11. Малий Д. М. Музична композиція та інтерпретація. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти*, Вип. 59. С. 117-130
12. Серова О. Ю. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Елементарна теорія музики та аналіз музичних творів» для студентів за галуззю знань 0201 «Культура» спеціальністю 6.020201 «Театральне мистецтво», спеціалізацією «Звукорежисер» та «Звукорежисер-дизайнер мультимедіа». Київ: НАКККіМ, 2015. 162 с.
13. Серова О. Ю. Гармонія: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів за галуззю знань «Мистецтво» за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізацією «Сольний спів» / розроб. О. Ю. Серова. – К. : НАКККіМ, 2015. 72 с.
14. Серова О. Ю. Стилi, жанри та техніки музичного постмодернізму. Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство : матеріали Міжнародного симпозиуму, присвяченого 50 - річчю НАКККіМ (06 червня 2019 р., м. Київ) Київ: НАКККіМ, 2019. С. 259-260.
15. Скорик М. Структура та виражальна природа акордики в музиці ХХ ст. Київ: «Музична Україна», 1984. 156 с.
16. Смаглій Г.А. Теорія музики : підручник для навчальних закладів освіти, культури і мистецтв. Харків: Ранок, 2013. 392 с.
17. Степурко В. І. Аналіз музичних творів : навчальний посібник. Київ : НАКККіМ, 2020. 140 с.
18. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник. Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2003. 352 с.

19. Якуб'як Я. Аналіз музичних творів (Музичні форми): Підручник. Ч.1. Тернопіль: СМП Астон, 1999, 208 с.
20. Edwards M., Kitchen J., Moran N., Moir Z., Worth R. Fundamentals Of Music Theory. Edinburgh: University of Edinburgh, Old College, South Bridge, 2021. 126 p. DOI: <https://doi.org/10.2218/ED.9781912669226>
21. Hutchinson R. Music Theory for the 21st-Century Classroom. University of Puget Sound. 2019. 538 p.
22. Owsinski, B. (2013). The music producer's handbook. Bobby Owsinski Publishing. 330 p.
23. Richmond F. Music Theory: A Thorough and Fast-Paced Review of Theory I, II, III, and IV. C. Floyd Richmond, 2023. URL: <https://musictheory.tech/>
24. Schmidt-Jones C. . Understanding Basic Music Theory. Open Textbooks System. Hong Kong: Open Textbooks System, 2015. 233 p. URL: https://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/2/2180/pdf/Understanding_Basic_Music_Theory_2180.pdf

Електронні ресурси

25. Теорія музики, історія музики, аналіз музики, музична творчість: композиція та імпровізація, музикознавство: <https://www.musicfancy.net>
26. Berklee Online. Music Production Handbook. Berklee College of Music. URL: <https://assets.online.berklee.edu/handbooks/berklee-online-music-production-handbook.pdf>
27. Best Songwriting Articles: 15 Ideas to Improve Your Songwriting" by The Song Foundry. URL: <https://thesongfoundry.com/best-songwriting-articles>
28. Songwriting Articles and Lyric Writing Articles. URL: <https://www.songstuff.com/songwriting/article/>
29. Songwriting Articles by Andrea Stolpe. URL: <https://www.andreastolpe.com/articles>
30. The Art of Songwriting" by Kevin Lee Palmer. URL: <https://www.kevinleepalmer.com/articles/the-art-of-songwriting>
31. The Essential Secrets of Songwriting Blog – Gary Ewer. URL: <https://www.secretsofsongwriting.com/>