

КАФЕДРА ТЕОРІЇ МУЗИКИ

Семіотичний аналіз музичного тексту

Освітній ступінь	Магістр	Курс	2
Спеціальність	034 культурологія	Семестр	3,4
Освітньо-наукова програма	Музична культурологія		
Статус	обов'язкова	ECTS	7
		Годин	210
		Лекції	34
		Семінари	34
		Самостійна робота	142
Семестровий контроль	залік		

Інформація про викладача

ПІБ	Коханик Ірина Миколаївна професор, кандидат мистецтвознавства
Профіль викладача	https://scholar.google.com.ua/citations?user=vNbk668AAAAJ&hl=ru
e-mail	kin@ukr.net

Анотація навчальної дисципліни

Курс семіотичного аналізу музичних текстів, що вивчається у вищому навчальному музичному закладі, включає у себе ряд фундаментальних тематичних блоків, котрі не затокувалися у курсі музичного училища та вищого музичного закладу на рівні бакалаврської освіти (зокрема, спрямованих на розуміння музичного твору як цілісної знакової системи композиторської і виконавської творчості).

Метою курсу є пізнання і осмислення сутності музичного твору як знакової системи, як культурно-художнього феномена, що репрезентує в собі весь спектр складових музичного мистецтва: від історичної епохи до конкретної музичної композиції та засобів її втілення.

Дана мета курсу обумовила наступні його завдання:

- поглиблення розуміння продуктів музичної творчості та конкретного музичного твору,
- якомога глибше осягнення їх побудови та виразово-сміслових можливостей,
- формування у студентів власної творчої позиції щодо певного музичного твору,
- розвиток у студентів самостійного теоретичного мислення.

Об'єктом курсу «Семіотичний аналіз музичних творів» є музичний твір як семіотична система, що є репрезентантом музичного мислення та відображенням ідей епохи, національної художньої школи, стилю композитора тощо. Предмет - процес становлення та історичного

розвитку музичної мови та формотворення, специфіка їх прояву в музичному творі, як в певному історико-культурному феномені.

Структура. Навчальна дисципліна складається з двох модулів (1. «Музична семіотика як наукова дисципліна: поняття, аналітичні методи, історичний контекст», 2. «Семіотичний аналіз музичного тексту в історико-стильовій еволюції: від середини XVIII століття до рубежу XX – XXI століть» та чотирьох змістових модулів (1. «Проблема знака в музиці. Музична семантика та семіотика», 2. «Семіотичні та семантичні особливості музичного мистецтва барокової доби», 3. «Семіотичні та семантичні аспекти музики класико-романтичної доби», 4. «Семіотичний простір музики XX – початку XXI століть»).

Курс включає як лекційні, так і семінарські заняття. На лекціях викладаються основні теоретичні положення та алгоритм аналізу. Семінарські заняття проводяться за певними темами курсу, вони також включають аналітичну роботу з музичними творами. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

Перелік тем

Тема 1. Музика як знак. Основні поняття семіотичної теорії

Семінар. Музика як семіотична структура.

Тема 2. Методологія і методи семіотичного аналізу музичного тексту.

Семінар. Методологічні основи семіотичного аналізу музичного тексту.

Тема 3. Музика епохи Бароко як об'єкт семіотичного аналізу.

Семінар. Теорія музичних афектів та її виявлення в музиці бароко.

Тема 4. Музичні знаки епохи Бароко.

Семінар. Семіотичний аналіз барокових музичних текстів

Тема 5. Знакова система музики передкласичного і класичного періодів

Семінар. Семіотичний аналіз музичних текстів композиторів-класиків.

Тема 6. Музика романтичної епохи крізь призму семіотичного аналізу

Семінар. Семіотичний аналіз музичних текстів композиторів-романтиків.

Тема 7. Нова мовленнєва система в музиці першої половини – середини XX століття в її історико-стильових зв'язках.

Семінар. Проблеми семіотичного аналізу музичних текстів першої половини – середини XX століття.

Тема 8. Семіотична багатовимірність музики другої половини XX – початку XXI століть: у пошуках змістовно-мовленнєвої цілісності

Семінар. Проблеми семіотичного аналізу музичних текстів другої половини XX – початку XXI століть

Форми та технології навчання

Лекції, семінарські заняття, презентація, диспут.

Навчальні ресурси

Лекційні та семінарські заняття проводяться на платформі Zoom. Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються персонально електронною поштою, Viber, Messenger, Telegram

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Участь у обговореннях та доповнення на семінарах	20
2.	Реферат за обраною тематикою	10
3.	Презентація досліджень за обраною тематикою	10
4.	Відвідування лекцій	10
5.	Залік	50
	Всього	100

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінки «**відмінно**» заслуговує відповідь студента, який: виявив знання матеріалу – 100%, вивчення всіх першоджерел, повний аналіз теоретичної літератури, високе вміння аналізувати музичні тексти різних епох та стилів.

Оцінки «**добре**» заслуговує відповідь студента, який: виявив знання матеріалу – 70%, достатньо добре вивчення першоджерел, досить повний аналіз теоретичної літератури, досить високе вміння аналізувати музичні тексти різних епох та стилів.

Оцінки «**задовільно**» заслуговує відповідь студента, який: виявив знання матеріалу – 50%, задовільне вивчення першоджерел, частково проаналізована теоретична література, достатнє вміння аналізувати музичні тексти різних епох та стилів.

Оцінки «**незадовільно**» заслуговує відповідь студента, який: не засвоїв матеріал, більшість першоджерел не вивчено, аналіз теоретичної літератури незадовільний, не виявив вміння аналізувати музичні тексти різних епох та стилів.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами.

Позааудиторні заняття

Передбачається у межах вивчення навчальної дисципліни участь студентів у міжнародних та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах тощо.