

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
1.2 Facultatea	Teologie Reformată și Muzică
1.3 Departamentul	Teologie Reformată și Muzică
1.4 Domeniul de studii	Muzică
1.5 Ciclul de studii	Licență
1.6 Programul de studiu / Calificarea	Muzică / Licențiat în muzică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Forme și analize muzicale 4						
2.2 Titularul activităților de curs	Conf.univ.dr.habil. Gabriela Coca						
2.3 Titularul activităților de seminar	Conf.univ.dr.habil. Gabriela Coca						
2.4 Anul de studiu	3	2.5 Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	2	Din care: 3.2 curs	1	3.3 seminar/laborator	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	28	Din care: 3.5 curs	14	3.6 seminar/laborator	14
Distribuția fondului de timp:					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					5
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					5
Tutoriat					5
Examinări					3
Alte activități:					5
3.7 Total ore studiu individual	28 (2x14sapt)				
3.8 Total ore pe semestru	70				
3.9 Numărul de credite	3				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	<ul style="list-style-type: none"> Cunoștințe prealabile de teoria muzicii; cunoașterea cheilor muzicale și citirea notelor în chei
4.2 de competențe	<ul style="list-style-type: none"> Capacități de citire a partiturilor muzicale, gândire logică, cunoașterea materiei predate în semestrul(ele) anterior(oare).

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 De desfășurare a cursului	<ul style="list-style-type: none"> Existența în sală a unui CD player și casetofon pentru audiție, a unui pian pentru exemplificare practică, plus tablă, cretă, burete
5.2 De desfășurare a seminarului/laboratorului	<ul style="list-style-type: none"> Existența unui fond adecvat de partituri în bibliotecă, în număr adecvat de exemplare, sau posibilitate de multiplicare a partiturilor, existența unui instrument cu claviatură în sala de seminar.

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	Prin însușirea cunoștințelor de forme muzicale studenții vor dobândi capacitatea de a analiza o lucrare muzicală, de a desluși logica ei arhitectonică. Aceste cunoștințe le vor fi de un real folos și în activitatea lor interpretativă, dirijorală, și în activitatea de predare.
Competențe transversale	<ul style="list-style-type: none"> – capacitatea de a integra noile cunoștințe – capacitatea de a cerceta, de a alege literatura adecvată – evaluare și autoevaluare – munca în grup – capacitatea de a analiza orice lucrare muzicală pe baza partituri, și pe bază auditivă

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Obiectivul general al disciplinei vizează furnizarea de informații studenților cu privire la construcția lucrărilor muzicale, pornind de la microstructuri specifice, trecând prin macrostructuri specifice, prezente în fiecare lucrare muzicală, și ajungând la cunoașterea tipurilor de forme muzicale, strofice și tematice
7.2 Obiectivele specifice	<p>- Fiecare lucrare muzicală se construiește după principii arhitectonice bine determinate. Aceste principii își pun amprenta asupra construcției întregii lucrări, determină desfășurarea logică a temelor, motivelor muzicale componente, împărțirea și succesiunea acestora. În mod asemănător arhitecturii, și forma muzicală poate fi reprezentată schematic. Această schemă este stabilită de compozitor, și ulterior decodificată din partitură de către interpret, sau de analistul muzical. În cadrul cursului de forme muzicale suntem preocupați în primul rând de mijloacele și metodele care stau la baza procesului de formare muzicală. Facem cunoștință cu microstructurile din care se compune o formă muzicală, în ordinea lor crescătoare, precum și cu principalele tipuri de forme muzicale.</p>

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
1. Tema: Evoluția microstructurilor de bază ale formelor muzicale în cadrul principalelor epoci ale istoriei muzicii	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
2. Tema: Problema (evoluția) perioadei muzicale în diversele epoci ale istoriei muzicii	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice,	

	extrase din literatura muzicală universală.	
3. Tema: Melodia în Evul Mediu - structură și morfologie. Conștientizarea procesului de compoziție muzicală. Formele monodiei laice. Muzica trubadurilor, trouverilor, Minnesăngerilor, și Meistersingerilor.	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
4. Tema: Formele de dans ale Evului Mediu. Formele polifonice ale Evului Mediu. Genurile muzicale în Ars Nova și Ars Subtilior.	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
5. Tema: Formele muzicale specifice Renașterii (forme vocale și forme instrumentale)	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
6. Tema: Modelarea formei sub influența diverselor stiluri muzicale – formele monostrofice	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
7. Tema: Forma bistrofică simplă și cu repriză – în principalele epoci ale istoriei muzicii (de la trubaduri până la Anton Webern)	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
8. Tema: Apariția și dezvoltarea formei tristrofice de-a lungul epocilor. Formele tristrofice simple, formele tristrofice complexe și dezvoltarea lor, începând din Evul Mediu, până în Clasicism	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice,	

	extrase din literatura muzicală universală.	
9. Tema: Forma tristrofică complexă în Clasicism, și dezvoltarea acestora în Simfoniile și Cvartetetele lui Beethoven	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
10. Tema: Formele cu trio în romantism	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
11. Tema: Evoluția formei de rondo în marile epoci ale istoriei muzicii. Rondoul preclasic, clasic, romantic, și modern	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
12. Tema: Nașterea și dezvoltarea genurilor instrumentale de la Baroc până la romantismul târziu	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
13. Tema: Genuri instrumentale simfonice	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
14. Tema: Secolul XX – limbajul nou al formelor vechi. Lumea serialismului dodecafonic. Muzica concretă. Muzica electro-acustică. Opera deschisă	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice,	

	extrase din literatura muzicală universală.	
Bibliografie		
<p>Coca, Gabriela, Zenei formatan (Forme muzicale), egyetemi jegyzet (curs), Ediția Frank, Oszkár, Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében (Forme, genuri în szerző magánkiadása, Budapest, 1996.</p> <p>Gárdonyi, Zoltán, Elemző formatan, A bécsi klasszikusok formavilága (Curs analitic formelor clasicelelor vienezi), Zeneműkiadó, Budapest, 1963.</p> <p>Michels, Ulrich, SH Atlasz - Zene (SH Atlas - Muzica), Springer Verlag, Budapest, 1994.</p> <p>Siklós, Albert, Zenei formatan (Curs de forme muzicale), Rozsnyai kiadó, Budapest, 1912.</p> <p>Weiner, Leo, A hangszeres zene formái (Formele muzicii instrumentale), Zeneműkiadó, Budapest, 1955.</p> <p>Weiner, Leó, A zenei formák vázlatos ismertetése (Prezentarea schematică a formelor muzicale), Rozsnyai kiadó, Budapest.</p>		
8.2 Seminar / laborator	Metode de predare	Observații
1. Tema: Evoluția microstructurilor de bază ale formelor muzicale în cadrul principalelor epoci ale istoriei muzicii – Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
2. Tema: Problema (evoluția) perioadei muzicale în diversele epoci ale istoriei muzicii - Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
3. Tema: Melodia în Evul Mediu - structură și morfologie. Conștientizarea procesului de compoziție muzicală. Formele monodiei laice. Muzica trubadurilor, trouverilor, Minnesängerilor, și Meistersingerilor. - Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
4. Tema: Formele de dans ale Evului Mediu. Formele polifonice ale Evului Mediu. Genurile muzicale în Ars Nova și Ars Subtilior. - Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	

5. Tema: Formele muzicale specifice Renașterii (forme vocale și forme instrumentale)- Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
6. Tema: Modelarea formei sub influența diverselor stiluri muzicale – formele monostrofice- Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
7. Tema: Forma bistrofică simplă și cu repriză – în principalele epoci ale istoriei muzicii (de la trubaduri până la Anton Webern) - Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
8. Tema: Apariția și dezvoltarea formei tristrofice de-a lungul epocilor. Formele tristrofice simple, formele tristrofice complexe și dezvoltarea lor, începând din Evul Mediu, până în Clasicism- Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
9. Tema: Forma tristrofică complexă în Clasicism, și dezvoltarea acestora în Simfoniile și Cvartetele lui Beethoven- Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
10. Tema: Formele cu trio în romantism- Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	

11. Tema: Evoluția formei de rondo în marile epoci ale istoriei muzicii. Rondoul preclasic, clasic, romantic, și modern- Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
12. Tema: Nașterea și dezvoltarea genurilor instrumentale de la Baroc până la romantismul târziu- Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
13. Tema: Genuri instrumentale simfonice - Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
14. Tema: Secolul XX – limbajul nou al formelor vechi. Lumea serialismului dodecafonic. Muzica concretă. Muzica electro-acustică. Opera deschisă - Analize de lucrări muzicale	Comunicarea verbală (prezentarea materialului teoretic), explicația, exemplificarea, exercițiul, analiza de partituri și exemple muzicale caracteristice, extrase din literatura muzicală universală.	
Bibliografie		
Coca, Gabriela, Zenei formatan (Forme muzicale), egyetemi jegyzet (curs), Ediția autorului, Cluj-Napoca, 2008. Frank, Oszkár, Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében (Forme, genuri în muzica barocă și clasică), A szerző magánkiadása, Budapest, 1996. Gárdonyi, Zoltán, Elemző formatan, A bécsi klasszikusok formavilága (Curs analitic de forme muzicale, Lumea formelor clasicelelor vienezi), Zeneműkiadó, Budapest, 1963. Michels, Ulrich, SH Atlasz - Zene (SH Atlas - Muzica), Springer Verlag, Budapest, 1994. Siklós, Albert, Zenei formatan (Curs de forme muzicale), Rozsnyai kiadó, Budapest, 1912. Weiner, Leo, A hangszeres zene formái (Formele muzicii instrumentale), Zeneműkiadó, Budapest, 1955. Weiner, Leó, A zenei formák vázlatos ismertetése (Prezentarea schematică a formelor muzicale), Rozsnyai kiadó, Budapest.		

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

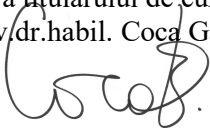
- În cadrul predării muzicii la clasele de elevi, este inevitabil contactul profesorului cu partitura muzicală, fie în predarea și exemplificarea acestora către elevi, fie în cadrul exercițiilor practice, cor, cântat la instrument.
- În abordarea inteligentă a unei partituri muzicale, este importantă și descoperirea și înțelegerea logicii de construcție a formei muzicale
- Cunoașterea acesteia înlesnește interpretarea muzicală de calitate, și totodată predarea de calitate a muzicii.
- Interpretările de calitate, predarea de calitate constituie o necesitate în orice societate muzicală, în orice formație, și orice societate, formație, instituție de învățământ pretinde calitate de la interpreți, profesori.

10. Evaluare

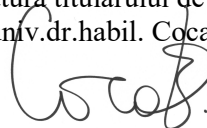
Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
	Prezența la seminarii este obligatorie 100%, prezența la cursuri este obligatorie 80%. Rezolvarea temelor de casă, elaborarea exercițiilor este obligatorie, se controlează temele sistematic, fără posibilitate de recuperare grupata a lor la sfârșitul semestrului. Plagiatul se pedepsește cu eliminare din examen. Contestațiile se rezolvă prin reluarea probei scrise.	Examen din materia teoretică predată, sub forma unui test scris	50%
10.5 Seminar/laborator	Prezentarea sistematică și activă a lucrărilor de seminar, a analizelor de lucrări muzicale și conspectelor bibliografice.	Cunoașterea materiei teoretice predate și existente în programa semestrului în cauză; analiza corectă a unei lucrări specifice materiei predate.	50%
10.6 Standard minim de performanță			
<ul style="list-style-type: none"> • Cunoașterea materiei predate și existente în curs, analiza unei lucrări specifice materiei predate. 			

Data completării
18 septembrie 2021

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr.habil. Coca Gabriela

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr.habil. Coca Gabriela

Data avizării în departament
23.09.2021

Semnătura directorului de departament

