

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВИКОНАВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА МАСТЕРНІСТЬ

Фахова профілізація «Концертно-камерний спів»

Спеціальність	025 Музичне мистецтво	
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	
Ступінь вищої освіти	Магістр	
Освітньо-наукова програма	Музичне мистецтво	
Курс	1, 2	
Семестр	1, 2, 3, 4	
Обсяг дисципліни (години / ECTS)	360 / 12	
Статус дисципліни (обов'язкова / вибіркова)	Обов'язкова	
Мова викладання	Українська	
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Говорухіна Наталія Олегівна
	Науковий ступінь, вчене / почесне звання	Кандидат мистецтвознавства, професор
	Посада	Професор кафедри сольного співу та оперної підготовки, ректор
	Профіль викладача, e-mail	https://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/solo-singing-n-opera-studio/Govoruhina_N_O.pdf govoruhina_n@ukr.net
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Деркач Лариса Анатоліївна
	Науковий ступінь, вчене / почесне звання	Кандидат мистецтвознавства, доцент
	Посада	Доцент кафедри сольного співу та оперної підготовки, зав.кафедри
	Профіль викладача, e-mail	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/vocal/Dercach.pdf larisa02112000@gmail.com
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Полікарпова Наталія Василівна
	Науковий ступінь, вчене / почесне звання	Кандидат мистецтвознавства, доцент
	Посада	Доцент кафедри сольного співу та оперної підготовки
	Профіль викладача, e-mail	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/solo-singing-n-opera-studio/Polikarpova.pdf natalypolykarpova@gmail.com

Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Кузьміна ОлександраАнатоліївна
	Науковий ступінь, вчене / почесне звання	Кандидат мистецтвознавства, доцент
	Посада	Доцент кафедри сольного співу та оперної підготовки
	Профіль викладача, e-mail	http://surl.li/plkib alexandra_kuzmina@ukr.net
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Чиженко Марина Владиславівна
	Науковий ступінь, вчене / почесне звання	Доцент
	Посада	Доцент кафедри сольного співу та оперної підготовки
	Профіль викладача, e-mail	https://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/solo-singing-n-opera-studio/Chyzenko.pdf Marinavradiopera@gmail.com
Анотація	Курс навчальної дисципліни «Виконавсько-педагогічна майстерність (концертно-камерний спів)» визначає обсяг теоретичних та практичних знань щодо засад професійного володіння голосу камерного співака, стильові та жанрові особливості виконання вокально-камерних творів кантатно-ораторіального жанру; надає уміння користуватися системою прийомів й засобів звукоутворенні, швидко орієнтуватися у концертно-камерному матеріалі, розкривати авторську концепцію твору, втілюючи його зміст засобами особистісного осмислення та інтерпретації, наділяючи творчий образ сценічною виразністю, вчить володіти органічним естрадним відчуттям, професійним спілкуванням зі слухачем.	
Мета дисципліни	Підготовка висококваліфікованих концертно-камерних співаків, фахівців сфери вокальної педагогіки закладу вищої освіти. Накреслення перед магістрантами перспективи професійно розкрити та розвинути свій творчий та науковий потенціал, оволодіти всіма можливостями свого голосу, розуміти і виконувати камерні вокальні твори у збагаченому синтезі музики, слова, тонкого емоційного інтонування й нюансування. Розширення різножанрового репертуару та практичне його виконання на відкритих сценічних майданчиках перед аудиторією.	
Програмні результати навчання	РН 1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності. РН 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві. РН 8. Здійснювати викладання гри на інструменті / вокалу / диригування / теорії, історії музики / композиції з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача.	
Загальні компетентності	ЗК 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 7.Здатність до міжособистісної взаємодії.	

	ЗК 9. Здатність працювати автономно.
Фахові (спеціальні) компетентності	<p>СК 1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.</p> <p>СК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній діяльності.</p> <p>СК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.</p> <p>СК 6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.</p> <p>СК 9. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність в закладах вищої освіти.</p>
Зміст навчальної дисципліни	<p><i>Тема 1.</i> Арії епохи бароко та класицизму кантатно-ораторіального жанру.</p> <p><i>Тема 2.</i> Оперні арії епохи бароко та класицизму.</p> <p><i>Тема 3.</i> Концерні твори різних епох та напрямів.</p> <p><i>Тема 4.</i> Вокальні цикли українських композиторів</p> <p><i>Тема 5.</i> Вокальні цикли зарубіжних авторів.</p> <p><i>Тема 6.</i> Романси українських композиторів.</p> <p><i>Тема 7.</i> Романси зарубіжних авторів.</p> <p><i>Тема 8.</i> Пісні або солоспіви українських та зарубіжних авторів.</p>
Види занять	Практичні заняття, самостійна робота
Методи навчання	Самостійна робота: вивчення наданих творів; аналіз власного виконання творів, оволодіння різноманіття вокальних концертно-камерних стилів на основі вивчення практичного досвіду відомих співаків; робота над музичним образом та стильовими особливостями твору; планування й організація концертно-виконавського процесу: вибір творів різних епох та напрямків, культурно-мистецьких проєктів.
Форми та методи оцінювання	<p>Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до Положення про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.</p> <p>Поточний контроль (має 60 балів):</p> <p><u>1 семестр.</u> 1). Арія XVIII ст. 2). Романс (народна пісня).</p> <p><u>2 семестр.</u> 1) Арія (старовинна, бароко, класицизм); 2). Романс (XIX- XX ст.).</p> <p><u>3 семестр.</u> 1). Оперна арія бароко. 2). Романс(народна пісня).</p> <p><u>4 семестр.</u> 1). Арія (старовинна, бароко, класицизм). 2). Романс або українського зарубіжного композитора.</p> <p>Підсумковий семестровий контроль (має 40 балів):</p> <p><i>Диференційований залік:</i></p> <p><u>1 семестр.</u> 1). Арія (старовинна, бароко, класицизм). 2). Романс зарубіжного композитора XVIII-XIX ст. 3). Романс (народна пісня або концертний твір) українського композитора.</p> <p><i>Екзамени:</i></p> <p><u>2 семестр.</u> 1). Арія (старовинна, бароко, класицизм). 2). Романс зарубіжного або українського авторів. 3). Народна пісня або концертний твір.</p>

	<p><u>3 семестр.</u> 1). Арія (старовинна, бароко, класицизм). 2). Романс зарубіжного композитора XIX-XX ст. 3). Романс українського композитора. 4). Народна пісня або концертний твір.</p> <p><u>4 семестр.</u> 1). Арія з ораторії або кантати. 2). Арія (старовинна, бароко, класицизм). 3). Романс зарубіжного або українського композитора XVIII-XIX ст. 4). Народна пісня.</p> <p>Умовою допуску до підсумкового семестрового контролю є виконання програми навчальної дисципліни й отримання за виконання завдань поточного контролю не менше ніж 20 балів.</p> <p>Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60.</p>
<p>Особливості та політики дисципліни</p>	<p>Під час вивчення навчальної дисципліни викладач та здобувачі комунікують завдяки таким засобам, як Telegram, сервісів Google Meet (відеотелефонний зв'язок), платформи Zoom, WeChat, Google Classroom, Google Drive (сховище даних), листування через e-mail. На першому занятті з дисципліни викладач доєднує здобувачів до груп / обмінюється e-mail / надає посилання на google-диск тощо. Від студентів очікується регулярне відвідування усіх видів занять згідно з розкладом.</p> <p>Порядок повторного проходження контрольних заходів та ліквідації академічної заборгованості визначено Положенням про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.</p> <p>Необхідною вимогою під час навчання є дотримання академічної доброчесності: списування (в т.ч. з використанням гаджетів) під час поточного та підсумкового контролю заборонено.</p>
<p>Рекомендовані джерела інформації</p>	<p>Антонюк, В. Г. (2011). <i>Santare con poco fiato</i> в теорії співу М. Гарсії та сучасних дослідженнях. <i>Українське музикознавство</i>, 37, 56 – 65.</p> <p>Вотріна, В. В. (2001). <i>Мистецтво співу і вокальна методика М. Е. Донець-Тессейр</i>. НМАУ.</p> <p>Гнидь, Б. П. (2002). <i>Виконавські школи України: кафедра сольного співу НМАУ ім. П. І. Чайковського (1971-2001)</i>. НМАУ.</p> <p>Гребенюк, Н. Є. (2000). <i>Вокально-виконавська творчість</i> [Автореф. дис. д-ра мист., Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського].</p> <p>Жаркіх, Т. В. (2021). Інтерпретація поезії Ш. Бодлера в <i>mélodie</i> Е. Шабріє «Запрошення до подорожі». <i>Музикознавча думка Дніпропетровщини</i>, 20, 94–106.</p> <p>Жаркіх, Т. (2018). «<i>Poèmes pour Mi</i>» як втілення творчого універсуму О. Мессіана. ХНУМ.</p> <p>Мадишева, Т. П. (2002). <i>Співак і мова. Культура співу мовою оригіналу: теорія та практика</i>. ШТРИХ.</p> <p>Савицька, Н. В. (2008). <i>Хронос композиторської життєтворчості</i>. Споллом.</p> <p>Сорокер, Я. Л. (2012). <i>Українська пісенність у музиці класиків</i>. Нова книга.</p> <p>Чекан, Ю. (2009). <i>Інтенаційний образ світу</i>. Логос.</p> <p>Barbier P. (2005). <i>La Malibran Reine de l'opéaromantique</i>. Paris : Pygmalion.</p>

Черноіваненко, А. Д. (2021). *Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології* [Дис. докт. мист., ОНМА імені А. В. Нежданової].

Цуркан, Л. Г. (2007). *Вірність традиціям кафедри сольного співу. Pro Domo Mea*. Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського.

Швачко, Т. О. (2011). *Євгенія Мірошниченко*. Музична Україна.

Шуляр, О. Д. (2010). *Історія вокального мистецтва*. Ч. I. ПНУ ім. В. Стефаника.

Шуляр, О. Д. (2010). *Історія вокального мистецтва*. Ч. II. ПНУ ім. В. Стефаника.

Barbier, P. (2005). *La Malibran Reine de l'opéra romantique*. Paris : Pygmalion.

Naudeix L. (2012). *La Voix féminine et le plaisir de l'écoute en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*. Paris : Classiques Garnier,.

Songs and airs by, G. F. Handel. Volume 1: for high voice.. <http://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/5d/IMSLP395975-SIBLEY1802.16201.bd60-39087013698255score.pdf>

Репертуарний список:

Говорухіна, Н. О. (2018). *Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару для контртенора*. «Естет Принт».

Золотухін В. М. (2008). *Камерні вокальні твори (романси, арії, пісні)*. Тимченко А.М.

Стецюн, М. Г. (2015). *Вокальні твори для голосу з фортепіано*. «Майдан».

Early Italian Songs and Airs (The Musicians Library). (2000). <https://notes.tarakanov.net/download/?uid=a0215faf2bf97bdb249d6fcc86830b5b&true>

Songs and airs by G. F. Handel. Volume 1: for high voice. 221c. <http://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/5d/IMSLP395975-SIBLEY1802.16201.bd60-39087013698255score.pdf>

XXIV arie di stile antico con accompagnamento di pianoforte di Stefano Donaudy. <http://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/7/70/IMSLP179443-SIBLEY1802.5348.f219-39087012082006.pdf>

Basssongs. <http://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/4/40/IMSLP256845-SIBLEY1802.21246.161c-39087011995927score.pdf>

8. Arie Antiche. Raccolte per cura di Alessandro Parisotti. <http://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d9/IMSLP276824-PMLP189210-Arie antiche voll.pdf>

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Виконавсько-педагогічна майстерність (концертно-камерний спів)», затвердженої науково-методичною радою Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 30 серпня 2023 року, протокол № 1.