ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ
ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАКТИКУМ З БАРОКОВОГО ВИКОНАВСТВА

(фахова профілізація «Концертно-камерний спів»)

Спеціальність		В5 Музичне мистецтво
Галузь знань		В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
Ступінь вищої освіти		Магістр
Освітньо-професійна програма		Музичне мистецтво
Курс		1 – 2
Семестр		1 – 3
Обсяг дисципліни (години / кредити ЄКТС)		270 годин / 9 кредитів ЄКТС
Статус дисципліни (обов'язковий / вибірковий)		Обов'язковий
Мова викладання		Українська
Інформація про викладача	**Прізвище, ім'я по батькові**	Мельник Світлана Олександрівна
	Науковий ступінь, вчене/ почесне звання	Доктор мистецтва
	Посада	Викладач кафедри сольного співу та оперної підготовки
	Профіль викладача, e-mail	https://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/solo-singing-n-opera-studio/Melnik.pdf svitlana.melnyk@num.kh.ua
Анотація		Навчальна дисципліна «Практикум з барокового виконавства» орієнтований на формування особистості співака класичного напряму (концертно-камерний напрям), який володіє широким творчим кругозором, здатний вирішувати наукові, методичні та творчі проблеми у сфері виконавства барокової вокальної музики.
Мета дисципліни		Удосконалення виконавської майстерності здобувачів-вокалістів на матеріалі барокової вокальної музики, сприяння всебічному розвитку співака-музиканта, розширенню його музичного кругозору та ерудиції, усвідомленню своєї творчої особистості; підвищення рівня виконавської культури та виховання єдиних художніх

	принципів барокового музикування.
Програмні результати навчання	**РН1.** Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності. **РН2.** Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах. **РН3.** Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві. **РН5.** Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію. **РН6.** Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.
Загальні компетентності	**ЗК5**. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. **ЗК7.** Здатність до міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові) компетентності	**СК4.** Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній діяльності. **СК7.** Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, інтернету.
Зміст дисципліни	**Тема 1.** Епоха бароко: хронологія, музична естетика та ключові поняття. **Тема 2.** Мадригали. Написання. Джерела. Манускрипти. Робота зі старовинними нотами. **Тема 3.** Еволюція мадригалу. Recitar cantando: аналіз речитативу. Значення цифри «4». Теорія афектів. **Тема 4.** Флорентійська камерата. Рання італійська опера. Перша опера «Дафна» Оттавіо Рунуччіні та Якопо Пері. **Тема 5.** Клаудіо Монтеверді. 8 зошитів спадщини. **Тема 6.** Опера «Орфей» Клаудіо Монтеверді, як перша опера, яка дійшла до нас. Опера «Коронація Поппеі» остання опера К. Монтеверді. **Тема 7.** А.Вівільді, Історія повернення із небуття. Інститут Чіні - колиска культурної спадщини «Рудого монаха», опера «Тіто Манліо». Мотети, ораторії та кантати. Ораторія «Тріумфуюча Юдиф». Відмінності мотетів від кантат. **Тема 8.** Італійські оперні школи. Римська школа. Духовна музика в Італії. Народження ораторії. Стефано Ланді. Опера «Святий Алексій». Роль кастратів. **Тема 9.** Венеціанське школа. Перший публічний театр.А.Честі та Ф. Каваллі.

	Неаполітанська школа. Народження консерваторій.А. Скарлатті та Н. Порпора. **Тема 10.** Музика Генделя. Синтез німецької, італійської та англійської шкіл в оперній та ораторіальній творчості. Опера «Юлій Цезар».
Види занять	Лекції, індивідуальні та практичні заняття, самостійна робота
Методи навчання	Словесний метод (дискусія, співбесіда тощо);практичний метод (практичні заняття); наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); відео-метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо). Самостійна робота: вивчення наданих творів; аналіз власного виконання, оволодінні різноманіття вокальних барокових творів на основі вивчення практичного досвіду відомих співаків; робота над музичним образом та стильовими особливостями твору; планування й організації концертно-виконавського процесу; вибір творів різних барокових напрямків, культурно-мистецьких проєктів.
Форми, методи та критерії оцінювання	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. **1 – 2 семестри:** **Поточний контроль:** оцінюється оцінюється діяльність здобувача освіти під час аудиторної роботи, якість виконання завдань самостійної роботи, написання творчих есе, робота з навчально-методичною літературою, виконання програм. **Семестровий контроль (max 100 балів):** залік за результатами накопичення балів за поточну роботу протягом семестру. **3 семестр:** **Поточний контроль (max 60 балів):** оцінюється оцінюється діяльність здобувача освіти під час аудиторної роботи, якість виконання завдань самостійної роботи, написання творчих есе, робота з навчально-методичною літературою, виконання програм. **Семестровий контроль (max 40 балів):** екзамен, який складається з усних відповідей на питання білету. Умовою допуску до семестрового контролю є виконання програми навчальної дисципліни й отримання оцінки за виконання завдань поточного контролю не менше ніж 20 балів. Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60. З критеріями оцінювання навчальних досягнень здобувачів семестрового контролю і послідовністю накопичення балів

	студентів ознайомлюють під час першої консультації та за посиланням https://docs.google.com/document/d/1lEiPGk2DBvg81hpLLEZZIxAxlVhwS_qq/edit?usp=sharing&ouid=104512316397292620348&rtpof=true&sd=true
Особливості та політики дисципліни	Під час вивчення навчальної дисципліни викладач та здобувачі освіти комунікують завдяки таким засобам, як Moodle, листування через e-mail, посилання на google диск, Messenger, Google Meet (відеотелефонний зв'язок), документи Google (онлайн-текстовий редактор). Від студентів очікується регулярне відвідування усіх видів занять згідно з розкладом. Порядок ліквідації академічної заборгованості визначено Положенням про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти. Необхідною вимогою під час навчання є дотримання академічної доброчесності. В Університеті панують взаємоповага, шанобливість, чесність.
Рекомендовані джерела інформації	Антонюк, В. Г. (2011). Cantare con poco fiato в теорії співу М. Гарсії та сучасних дослідженнях. *Українське музикознавство*, (37), 343–356. Гребенюк, Н. Є. (1999). *Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та музикознавчий аспекти*. НМАУ ім. П. І. Чайковського. Стахевич, О. (2013). *З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки*. Нова Книга. Табуліна, О. (2022). Барокова серената при дворі австрійських Габсбургів у контексті італійської культурної експансії. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 134. Сучасне теоретичне музикознавство: проблеми, новації, аналітичні підходи*, 41–50. https://doi.org/10.31318/2522-4190.2022.134.269595 Харнонкурт, Н. (2002). *Музика як мова звуків*. Собор. Calella, M. (2012). The Baroque opera: Aspects of the approach. *Österreichische Musikzeitschrift, 67*(2), 90–92. Giudici, E. (2016). *Il Seicento. L'opera, storia, teatro, regia*. Il Saggiatore. Mancini, G. (1970). *Riflessioni pratiche sul canto figurato*. Forni.

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Практикум з барокового виконавства» (фахова профілізація «Концертно-камерний спів»), затвердженої науково-методичною радою Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, протокол № 9 від 26 червня 2025 р.