

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

(повна назва підрозділу)

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

(повна назва кафедри)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

Олег Бобіна

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Program of the Discipline

Музично-виконавська майстерність (хорове диригування/сольний спів/спеціальний музичний інструмент; практикум роботи з хором/вокальний ансамбль/читання оркестрових партитур; вокальне виконавство/вокально-сценічна майстерність/оркестрове диригування)

MUSICAL PERFORMANCE MASTERY (CHORAL CONDUCTING / SOLO SINGING / PRINCIPAL MUSICAL INSTRUMENT; CHORAL PRACTICUM / VOCAL ENSEMBLE / ORCHESTRAL SCORE READING; VOCAL PERFORMANCE / VOCAL-STAGE PERFORMANCE SKILLS / ORCHESTRAL CONDUCTING)

рівень вищої освіти _____ другий (магістерський)

тип дисципліни _____ обов'язкова

мова викладання _____ українська

Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність(хорове диригування/сольний спів/спеціальний музичний інструмент; практикум роботи з хором/вокальний ансамбль/читання оркестрових партитур; вокальне виконавство/вокально-сценічна майстерність/оркестрове диригування)» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузей знань В Культура, мистецтво та гуманітарні науки, предметної спеціальності Музичне мистецтво, освітньої програми «Музичне мистецтво».

«06» травня 2026 р.

Розробники: Стріхар Оксана Іванівна, докторка педагогічних наук, професор; Ярошевська Лариса Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва; Щербак Ігор Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва; Парфентьева Ірина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва; Ревенко Наталя Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва; Бедакова Софія Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва.

Проект робочої програми навчальної дисципліни узгоджено з гарантом освітньої програми.

Гарант освітньої програми «Музичне мистецтво»

Ревенко Наталя Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність(хорове диригування/сольний спів/спеціальний музичний інструмент; практикум роботи з хором/вокальний ансамбль/читання оркестрових партитур; вокальне виконавство/вокально-сценічна майстерність/оркестрове диригування)» розглянуто на засіданні кафедри музичного мистецтва.

Протокол № 10 від «06» травня 2026 р.

Завідувач кафедри

Оксана СТІХАР

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність(хорове диригування/сольний спів/спеціальний музичний інструмент; практикум роботи з хором/вокальний ансамбль/читання оркестрових партитур; вокальне виконавство/вокально-сценічна майстерність/оркестрове диригування)» розглянуто Науково-методичною комісією Навчально-наукового педагогічного інституту імені В.О. Сухомлинського.

Протокол № 4 від «03» червня 2026 р.

Голова

Людмила ХРЯЩЕВСЬКА

ЗМІСТ

<i>Вступ.....</i>	<i>4</i>
<i>1. Опис навчальної дисципліни</i>	<i>5</i>
<i>2. Хорове диригування.....</i>	<i>6</i>
<i>3. Сольний спів.....</i>	<i>30</i>
<i>4. Спеціальний музичний інструмент</i>	<i>54</i>
<i>5. Практикум роботи з хором</i>	<i>80</i>
<i>6. Вокальний ансамбль</i>	<i>94</i>
<i>7. Читання оркестрових партитур.....</i>	<i>108</i>
<i>8. Вокальне виконавство</i>	<i>122</i>
<i>9. Вокально-сценічна майстерність</i>	<i>141</i>
<i>10. Оркестрове диригування....</i>	<i>154</i>

ВСТУП

Анотація

Освітній компонент «Музично-виконавська майстерність(хорове диригування/сольний спів/спеціальний музичний інструмент; практикум роботи з хором/вокальний ансамбль/читання оркестрових партитур; вокальне виконавство/вокально-сценічна майстерність/оркестрове диригування)» є важливою складовою професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю В5 «Музичне мистецтво». Обсяг освітнього компонента становить 14 кредитів ЄКТС. Його зміст спрямований на поглиблення та систематизацію набутих виконавських компетентностей, удосконалення індивідуальної музично-виконавської майстерності, розвиток творчої самостійності, формування здатності до створення художньої концепції та професійної реалізації виконавського задуму.

Зміст освітнього компонента визначається специфікою обраного здобувачем виконавського профілю та передбачає індивідуалізацію освітнього процесу відповідно до рівня фахової підготовки, творчого потенціалу, виконавських потреб і перспектив професійної діяльності магістранта. Практична підготовка охоплює роботу над репертуаром різної жанрової, стильової та художньої спрямованості, що забезпечує вдосконалення виконавської техніки, розвиток музичальності, художньо-образного мислення, сценічної культури та здатності до самостійної інтерпретаційної діяльності.

Визначальною характеристикою освітнього компонента є його інтегративний характер, що забезпечує поєднання виконавської майстерності, педагогічної та методичної компетентності, аналітичного мислення, творчої самостійності й проєктної діяльності здобувача. Такий підхід сприяє цілісному професійному становленню магістранта та формуванню здатності до висококваліфікованого виконання музичного твору, усвідомленого, аргументованого, творчого інтерпретування художнього матеріалу та адаптації до сучасних вимог мистецького й освітнього середовища.

Ключові слова: музичне мистецтво, професійна музична освіта, музично-виконавська майстерність, художня інтерпретація, виконавська концепція, засоби музичної виразності, художньо-образне мислення, професійна рефлексія, творча самореалізація, сценічна культура, артистизм, ансамблева взаємодія, професійна комунікація, репетиційний процес, концертно-виконавська діяльність, творче проєктування, індивідуальна освітня траєкторія, професійний саморозвиток, педагогічна та методична компетентність, цифрові технології, інноваційні технології, сучасне музичне виконавство.

Abstract

The educational component "Musical performance mastery (choral conducting/solo singing/principal musical instrument; choral practicum/vocal ensemble/orchestral score reading; vocal performance/vocal-stage performance skills/orchestral conducting)" is an important part of the professional training of students pursuing the second (master's) level of higher education in the specialty B5 "Musical Art." The educational component comprises 14 ECTS credits. Its content is aimed at deepening and systematizing acquired performance competencies, refining individual musical performance skills, fostering creative independence, and developing the ability to formulate an artistic concept and professionally realize a performance vision.

The content of the educational component is determined by the specific performance specialization chosen by the student—choral conducting, solo singing, or a musical instrument—and entails individualizing the educational process based on the master's student's level of professional training, creative potential, performance needs, and future professional prospects. Practical training encompasses work on a repertoire spanning diverse genres, styles, and artistic orientations, thereby fostering the refinement of performance technique, the development of musicality, artistic-imaginative thinking, and stage presence, as well as the capacity for independent interpretation.

A defining characteristic of the educational component is its integrative nature, which combines the student's performance mastery, pedagogical and methodological competence, analytical thinking, creative independence, and project-based activity. This approach fosters the holistic professional development of the master's student and cultivates the ability to perform musical works with a high level of proficiency, to interpret artistic material in a conscious, well-reasoned, and creative manner, and to adapt to the contemporary demands of the artistic and educational environment.

Keywords: *musical art, professional music education, musical performance mastery, artistic interpretation, performance concept, means of musical expression, artistic-figurative thinking, professional reflection, creative self-realization, stage culture, artistry, ensemble interaction, professional communication, rehearsal process, concert performance activity, creative design, individual educational trajectory, professional self-development, pedagogical and methodological competence, digital technologies, innovative technologies, contemporary musical performance.*

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни					
		денна форма навчання		заочна форма навчання			
Кількість кредитів – 14	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Обов’язкова					
Модулів – 6							
Змістових модулів – 17							
		Рік підготовки:					
		1-й	2-й	1-й	2-й		
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	Семестри:					
		1-й	2-й	3-й	1-й	2-й	3-й
Лекції							
0 год.			0 год.				
Практичні, семінарські							
15 год.			10 год.				
Індивідуальні завдання:							
150 год.			50 год.				
Індивідуальне науково- дослідне завдання -		Самостійна робота					
Загальна кількість годин – 420 год.		255 год.			360 год.		
	Лабораторні: 0 год.						
	Вид контролю: 1-2-й семестр екзамен; 3-й семестр залік						
	Форма контролю: концертні виступи						
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; Самостійної роботи студента – 6	Освітній рівень: другий (магістерський)						

**Музично-виконавська майстерність:
хорове диригування**

ЗМІСТ

<i>Вступ.....</i>	<i>7</i>
<i>1. Опис навчальної дисципліни.....</i>	<i>8</i>
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни.....</i>	<i>9</i>
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни.....</i>	<i>9</i>
<i>4. Очікувані результати навчання.....</i>	<i>9</i>
<i>5. Програма навчальної дисципліни.....</i>	<i>9</i>
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування.....</i>	<i>16</i>
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю.....</i>	<i>17</i>
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання.....</i>	<i>22</i>
<i>9. Засоби навчання.....</i>	<i>24</i>
<i>10. Рекомендовані джерела інформації.....</i>	<i>24</i>

ВСТУП

Анотація

Курс «Музично-виконавська майстерність: хорове диригування» є невід'ємною складовою професійної підготовки магістра спеціальності В5. Музичне мистецтво; складається з 8 кредитів ECTS. Курс спрямований на формування високого рівня професійної компетентності у сфері хорового виконавства та диригентської діяльності.

Основним завданням дисципліни є формування у магістрантів високого рівня музично-виконавської майстерності у сфері хорового диригування, розвиток умінь інтерпретації хорових творів та готовності до самостійної творчої, педагогічної й організаційної діяльності з хоровими колективами.

Особлива увага приділяється аналізу сучасних тенденцій і новітніх технологій у сфері хорового виконавства, поглибленню знань з історії, теорії та методики хорового диригування; виробленню здатності створювати власну художню концепцію виконання; оволодінню навичками концертного менеджменту та організації виконавських проєктів.

Ключові слова: хорове диригування; диригентська техніка; музично-виконавська майстерність; хоровий колектив; репетиційний процес; інтерпретація музичного твору; художня концепція; хормейстерська практика; комунікативна компетентність диригента; організація концертної діяльності; інновації у хоровому мистецтві.

Abstract

The course "Musical Performance Mastery: choral conduction" is an integral part of the master's degree program in specialty B5 Musical Art; consists of 8 ECTS credits. The course is aimed at developing a high level of professional competence in the field of choral performance and conducting.

The main objective of the discipline is to develop in master's students a high level of musical and performing skills in the field of choral conducting, the development of skills in interpreting choral works, and readiness for independent creative, pedagogical, and organizational activities with choral groups.

Special attention is paid to the analysis of modern trends and the latest technologies in the field of choral performance, deepening knowledge about the history, theory and methodology of choral conducting; developing the ability to create one's own artistic concept of performance; mastering the skills of concert management and organization of performance projects.

Keywords: *choral conducting; conducting technique; musical and performing skills; choral group; rehearsal process; interpretation of a musical work; artistic concept; choirmaster's practice; communicative competence of the conductor; organization of concert activities; innovations in choral art.*

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни					
		денна форма навчання			заочна форма навчання		
Кількість кредитів – 8	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Обов'язкова					
Модулів – 3							
Змістових модулів – 8							
		Рік підготовки:					
		1-й	2-й		1-й	2-й	
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	Семестри:					
		1-й	2-й	3-й	1-й	2-й	3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання -		Лекції:					
		0 год.			0 год.		
Загальна кількість годин – 240 год.		Практичні, семінарські:					
		0 год.			0 год.		
		Індивідуальні завдання:					
	30 год.	30 год.	20 год.	6 год.	6 год.	5 год.	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2;	Освітній рівень: другий (магістерський)	Самостійна робота:					
Самостійної роботи студента – 4		60 год.	60 год.	40 год.	84 год.	84 год.	55 год.
		Лабораторні: 0 год.					
		Вид контролю: 1-2-й семестр екзамен; 3-й семестр залік					
		Форма контролю: академічний концерт					

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: формування професійних компетентностей майбутнього диригента-хормейстера, поглиблення знань, вдосконалення практичних навичок магістрантів у галузі диригентського мистецтва, інтерпретації складних зразків хорового репертуару, управління художньо-творчим процесом в колективі різної кваліфікації та дослідницької діяльності у сфері музичного мистецтва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови для вивчення дисципліни

«Вокально-хорове виконавство (хорове диригування)», «Хоровий клас», «Історія мистецтва», «Історія музики (українська, зарубіжна)», «Психологія».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стилеві і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

1 - й семестр.

Модуль 1. Теоретичні основи диригентської майстерності

Змістовий модуль 1. Історія та теорія хорового диригування.

Тема 1. Еволюція диригентського мистецтва.

1. Історичний розвиток диригентського мистецтва від античності до сучасності.
2. Становлення хормейстерської школи в Україні та світі.

Література [5], стор. 11–79; [6], стор. 26–31; [7], стор. 85–111; [8], стор. 6–120, [13], стор. 229–236.,

Тема 2. Диригент як виконавець, інтерпретатор і організатор художньо-творчого процесу.

1. Диригент у музичному процесі: функції та завдання.
2. Сучасні наукові підходи до диригентської техніки.

Література [3], стор. 313–326; [12], стор. 162–166.

Змістовий модуль 2. Техніка диригентського жесту

Тема 1. Диригентська техніка та виконавський апарат

1. Основи диригентського жесту
2. Метроритмічні схеми
3. Прийоми зняття, атак, фермати.

Література [2], стор. 384–400; [9], стор. 5–31.

Тема 2. Жест як виразний засіб

1. Пластичність і виразність рухів
2. Аспекти метроритміки, агогіки та артикуляції.
3. Засоби керування динамікою, темпом, штрихами.
4. Індивідуальний стиль диригента.

Література [4], стор. 21–30; [9], стор. 45–78.

Тема 3. Диригентська координація та самоконтроль

1. Незалежність рук
2. Поєднання диригентського жесту з вокальною репетиційною роботою
3. Робота над концентрацією та артистизмом.

Література [9], стор. 117–123; [4], стор. 33–51.

Змістовий модуль 3. Інтерпретація та художнє осмислення хорової партитури

Тема 1. Структурний та стилістичний аналіз твору.

1. Робота з текстом: фонетика, дикція, логіко-сміслова виразність
2. Виявлення драматургії твору.

Література [1], стор. 44–56; 320–335; [4], стор. 61–87.

Тема 2. Формування художньої концепції виконання.

1. Інтерпретаційні рішення.
2. Виконавські засоби реалізації концепції

Література [10], стор. 53–90

Тема 3. Робота над індивідуальним інтерпретаційним проєктом

1. Самостійна підготовка твору. Пошук виконавських акцентів.
2. Представлення власної концепції викладу.

Література [13], стор. 159–165

2 - й семестр.

Модуль 2. Художньо-виконавська практика диригування і методика роботи з колективом

Змістовий модуль 4. Репетиційний процес і методика роботи з хором

Тема 1. Підготовка та планування репетицій

1. Етапи підготовки диригента
2. Структура репетиції

Література [9], стор. 26–31

Тема 2. Методика розучування твору

1. Методи формування ансамблю та чистоти інтонації.
2. Робота над строем, дикцією, балансом голосів.

3. Формування професійної дисципліни колективу.
Література [4], стор. 37–77; [2], стор. 53–64.

Змістовий модуль 5. Художнє керівництво хоровим колективом

Тема 1. Стиль спілкування диригента з хористами.

1. Психологія взаємодії в колективі.
2. Формування творчої атмосфери.

Література [8], стор. 11–36; [15], стор. 53–64.

Тема 2. Репетиційно-виконавський процес

1. Індивідуальне моделювання роботи з «віртуальним» хором;
2. Аналіз типових проблем і способів їх подолання;

Література [3], стор. 313 – 326

Змістовий модуль 6. Виконання та концертна діяльність

Тема 1. Художня презентація твору

1. Підсумкове виконання під керівництвом студента
2. Аналіз результатів і саморефлексія

Література [16], стор. 56 – 86

Тема 2. Концертна практика як підсумок репетиційного процесу.

1. Особливості підготовки до публічного виконання. Сценічна поведінка диригента.
2. Виконавські традиції й інноваційні підходи до концертних програм

Література [9], стор. 79-90

3 - й семестр.

Модуль 3. Сучасні тенденції та інновації у хоровому мистецтві

Змістовий модуль 7. Хоровий репертуар у магістерській підготовці.

Тема 1. Вибір репертуару з урахуванням складу й рівня підготовки колективу

1. Значення правильного підбору репертуару
2. Ключові критерії добору творів.

Література [11], стор. 65–71.

Тема 2. Репертуарна політика хорових колективів.

1. Класичний, сучасний і народний репертуар.
2. Складні твори великих форм (ораторія, кантата, меса, літургія).
3. Актуальні тенденції у репертуарній політиці сучасних хорів.

Література [11], стор. 64–72; [10], стор. 191–195, [13], стор. 229–236,

Змістовий модуль 8. Інноваційні технології в хоровому виконавстві

Тема 1. Використання мультимедіа й електронних засобів під час репетиційного процесу та концертних виступів.

1. Віртуальні хори та дистанційна робота з ансамблями над програмними творами
2. Новітні технічні засоби навчання диригуванню.

Література [4], стор. 518–528; [11], стор. 7–29.

Тема 2. Синтез музики з іншими видами мистецтва.

1. Сучасні форми синтезу.
2. Розробка міні-проєкту перформансу із залученням хору (тривалість 5–10 хв).
3. Театралізована інтерпретація програмних творів (з урахуванням простору, руху, освітлення).
4. Показ власного творчого проєкту

Література [14], стор. 86–108.

Тематичний план навчальної дисципліни
1-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Теоретичні основи диригентської майстерності										
Змістовий модуль 1. Історія та теорія хорового диригування.										
Тема 1. Еволюція диригентського мистецтва.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Диригент як виконавець, інтерпретатор і організатор художньо-творчого процесу.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Усього годин	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 2. Техніка диригентського жесту.										
Тема 1. Диригентська техніка та виконавський апарат	10	–	–	2	8	10	–	–	-	10
Тема 2. Жест як виражальний засіб	10	–	–	4	6	10	–	–	1	9
Тема 3. Диригентська координація та самоконтроль	10			4	6	10			1	9
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Усього годин	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 3. Інтерпретація та художнє осмислення хорової партитури										
Тема 1. Структурний та стилістичний аналіз твору.	10	–	–	4	6	10	–	–	1	9
Тема 2. Формування художньої концепції виконання.	10	–	–	4	6	10	–	–	1	9
Тема 3. Робота над індивідуальним інтерпретаційним проектом	10			2	8	10			-	10
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Усього годин	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Разом за курсом										
	90	–	–	30	60	90	–	–	6	84

2-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 2. Художньо-виконавська практика диригування і методика роботи з колективом										
Змістовий модуль 4. Репетиційний процес і методика роботи з хором										
Тема 1. Підготовка та планування репетицій	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Методика розучування твору.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 4</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Усього годин	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 5. Художнє керівництво хоровим колективом										
Тема 1. Стиль спілкування диригента з хористами.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Репетиційно-виконавський процес	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 5</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Усього годин	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 6. Виконання та концертна діяльність										
Тема 1. Художня презентація твору.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Концертна практика як підсумок репетиційного процесу.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 6</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Усього годин	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Разом за курсом	90	–	–	30	60	90	–	–	6	84

3-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	інд	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 3 . Сучасні тенденції та інновації у хоровому мистецтві.										
Змістовий модуль 7. Хоровий репертуар у магістерській підготовці.										
Тема 1. Вибір репертуару з урахуванням складу й рівня підготовки колективу	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Репертуарна політика хорових колективів	15	–	–	5	10	15	–	–	2	13
<i>Разом за змістовим модулем 7</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	3	27
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	3	27
Змістовий модуль 8. Інноваційні технології в хоровому виконавстві										
Тема 1. Використання мультимедіа й електронних засобів під час репетиційного процесу та концертних виступів.	10	–	–	2	8	10	–	–	1	9
Тема 2. Синтез музики з іншими видами мистецтва.	20	–	–	8	12	20	–	–	1	19
<i>Разом за змістовим модулем 8</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Разом за курсом</i>										
	60	–	–	20	40	60	–	–	5	55

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до індивідуальних занять (опрацювання методичної літератури з диригування) – **1-2 год/ 1 заняття;**
- розучування хорової партитури (гра та спів партій) – **3 год. /1 твір**
- складання плану репетиційної роботи для конкретного твору – **2-4 год./1 твір**
- підготовка методичних рекомендацій для роботи над окремими епізодами – **4 год. /1 твір.**
- створення віртуального хору – **7-8 год. / 1 робота;**
- розробка міні-проєкту перформансу із залученням хору (тривалість до 10 хв) – **10 год. / 1 проєкт.**
- підготовка до контрольних заходів – **5-10 год. / 1 захід.**
- виконання власного творчого проєкту – **15-20 год. / 1 проєкт.**

Завдання для самостійної роботи

1-й семестр

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до індивідуальних занять	14	25
3	Розучування хорової партитури (гра та спів партій)	3	3
4	Складання плану репетиційної роботи для конкретного твору	2	4
5	Підготовка методичних рекомендацій для роботи над окремими епізодами	4	4
6	Створення віртуального хору	7	8
7	Розробка міні-проєкту перформансу із залученням хору (тривалість до 10 хв)	10	10
8	Підготовка до контрольних заходів	5	10
9	Виконання власного творчого проєкту	15	20
	Разом	60	84

2-й семестр

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до індивідуальних занять	14	25
3	Розучування хорової партитури (гра та спів партій)	3	3
4	Складання плану репетиційної роботи для конкретного твору	2	4
5	Підготовка методичних рекомендацій для роботи над окремими епізодами	4	4
6	Створення віртуального хору	7	8
7	Розробка міні-проєкту перформансу із залученням хору (тривалість до 10 хв)	10	10
8	Підготовка до контрольних заходів	5	10
9	Виконання власного творчого проєкту	15	20
	Разом	60	84

3-й семестр

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до індивідуальних занять	7	12
3	Розучування хорової партитури (гра та спів партій)	3	3
4	Складання плану репетиційної роботи для конкретного твору	2	4
5	Підготовка методичних рекомендацій для роботи над окремими епізодами	4	4
6	Створення віртуального хору	2	2
7	Розробка міні-проєкту перформансу із залученням хору (тривалість до 10 хв)	7	10
8	Підготовка до контрольних заходів	5	10
9	Виконання власного творчого проєкту	10	10
	Разом	40	55

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Методи навчання:

1) Теоретико-аналітичні методи:

- Бесіда
- Аналіз музичних творів
- Порівняльний аналіз різних диригентських інтерпретацій.
- Робота з джерелами

2) Практично-виконавські методи:

- Показ і наслідування
- Покрокове моделювання диригентського процесу
- Метод вправ і тренінгів
- Репетиційно-концертний метод
- Інтерпретаційний метод

3) Інтерактивні методи:

- Дискусія та дебати
- Метод проєктів
- Імітаційні ігри
- Майстер-класи

4) Дослідницькі методи:

- Проблемний виклад
- Самостійне аналітичне дослідження
- Експериментально-творчий метод

5) Сучасні технології навчання

- Використання мультимедійних засобів
- Аудіо- та відеозапис занять
- Інтерактивні платформи
- Використання музичного софту (Sibelius, MuseScore, DAW) для створення партитур.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

Поточний контроль:

- усні відповіді;

- індивідуальні завдання з аналізу хорових партитур;
- оцінка самостійної роботи (плани репетицій, аналітичні огляди).
- Модульний контроль:
- колоквиуми за змістовими модулями;
- виконання диригентських завдань (аналіз твору + практична інтерпретація).
- Підсумковий контроль (екзамен/залік):
- практичний виступ (диригування твору з хором або з фортепіано);
- теоретичне обґрунтування інтерпретації;
- презентація творчого проєкту.

Методи демонстрування результатів навчання:

Практичні:

- публічне диригування хорового твору (на занятті, концерті, академконцерті);
- відеозапис виконання диригентських жестів із подальшим самоаналізом;
- репетиційна робота з хоровим колективом.

Аналітичні:

- письмовий та усний аналіз хорових партитур;
- обґрунтування вибору репертуару й художньої концепції виконання.

Науково-дослідницькі:

- підготовка та захист творчого проєкту;
- створення методичних рекомендацій або власних обробок.

Інтерактивні:

- колективне обговорення виконань (peer review);
- майстер-класи з взаємним оцінюванням студентів;
- використання цифрових платформ для демонстрації партитур та відеозвітів.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (усна відповідь, проєктні (самостійні) роботи, виконання хорових творів (максимально 80 балів) й оцінка за контрольну роботу (максимально 20 балів).

Поточний контроль проводиться на кожному індивідуальному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого музичного, методичного та теоретичного матеріалу) під час роботи на індивідуальних заняттях, у репетиційній роботі зі студентським хором та під час виконання проєктно-творчих робіт, а також концертного виступу студента.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки лише досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їхнє оцінювання

Усні відповіді на індивідуальних заняттях	Критерії оцінювання
2	Відповідь вірна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, містить аргументовані висновки, підкріплюється якісним виконанням музичного матеріалу.
1,5	Відповідь в цілому правильна, доволі повна, логічна, допущені несуттєві помилки та неточності у виконанні музичного матеріалу.
1	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована з використанням некоректної термінології, технічні помилки та стилеві неточності у виконанні музичного матеріалу.
0,5	Відповідь частково правильна, містить неточності, проте не містить жодних аргументів та не підкріплюється виконанням музичного матеріалу.
0	Студент не дає відповіді чи його відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, твори з музичного репертуару не виконує.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 30 балів (I семестр - ДФН - 15 відповідей по 2 бали, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали). (II семестр - ДФН - 15 відповідей по 2 бали, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали). (III семестр - ДФН - 15 відповідей по 2 бали, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали).</i>

Самостійна (проектна) робота	Критерії оцінювання
5	Робота виконана у встановлений термін; зміст роботи відповідає обраній темі; проблема, яка розглядається в самостійній проектній роботі, викладена повно, послідовно і точно; робота має ілюстративну частину, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною.
4	Робота виконана у встановлений термін; зміст роботи відповідає обраній темі; допускається незначних помилок у добірці ілюстративного матеріалу, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною. Основні пункти роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки.
3	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає в цілому правильну відповідь, але не презентує аналітику різних наукових джерел, не підбирає доречний ілюстративний матеріал. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер.
2	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає не повну відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі немає висновків.
1	Студент не виконує роботи.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 10 балів (2 роботи по 5 балів ДФН, ЗФН).</i>

Практичний виступ студента (диригування хором або з фортепіано)	Критерії оцінювання
20	Високий рівень диригентських умінь; чіткість і виразність жесту; глибокий аналіз партитури; правильна інтерпретація відповідно до стилю; здатність до творчого підходу; вмiле поєднання традиційного та індивідуального бачення; створення унікальної художньої концепції, що захоплює і хор, і слухачів; чітке знання всіх голосових партій та їх співвідношення; вільне володіння репетиційним процесом; високий рівень сценічної культури, артистизму та витримки; виконання справляє враження професійного рівня, придатного до концертної практики.
19-15	Достатньо високий рівень диригентських умінь; чіткість і виразність жесту; повний аналіз партитури; правильна інтерпретація відповідно до стилю; здатність до творчого підходу; уміння бачити стильові особливості композитора й адекватно їх відтворити; вільне володіння репетиційним процесом; чітка комунікація з колективом; достатньо високий рівень сценічної культури, артистизму та витримки
14-10	Достатній рівень диригентської техніки; загалом чіткий жест із деякими неточностями, бракує пластики та виразності; партитура вивчена на базовому рівні; орієнтація у голосах є, але студент не завжди точно знає, коли який голос вступає; хор реагує на диригента, але не завжди злагоджено; студенту вдається організувати репетицію, однак процес не завжди ефективний; розуміння структури твору; правильна, але дещо поверхнева інтерпретація; є труднощі у репетиційній роботі; сценічна культура сформована, але потребує вдосконалення; комунікація з хором нестійка, часом втрачається контакт.
9-5	Основні диригентські навички опановані, проте є проблеми з координацією жесту, ритмічною точністю та фразуванням; аналіз партитури поверхневий; інтерпретація частково відповідає стилю; робота з хором обмежена, інколи невпевнена; студент не вміє виправити інтонаційні, ритмічні або динамічні помилки; хор не завжди реагує на диригентські жести через їх незрозумілість; сценічний образ недостатньо виразний.
4-1	Дуже низький рівень диригентської техніки; жести нечіткі, хаотичні, відсутня логіка рухів; немає синхронізації з музичним текстом (запізнення чи випередження); партитура не вивчена або прочитана поверхнево; відсутнє розуміння форми, стилю, драматургії; допускаються грубі помилки у визначенні вступів і зняттів голосів; студент не здатний дати чіткі вказівки хоровому колективу; виникає дезорганізація репетиційного процесу; інтерпретація механічна або випадкова; не передається емоційно-образний зміст твору; відсутність впевненості та зібраності.
0	Нестача диригентських умінь, вияв повної безпорадності у виконавстві, відсутність зацікавлення до навчання.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 40 балів (I семестр 2 сценічних виступів студента 20 балів ДФН, ЗФН); (II семестр 2 сценічних виступів студента по 20 балів ДФН, ЗФН) (III семестр 2 сценічних виступів студента по 20 балів ДФН, ЗФН).</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
ДФН 20 ЗФН 40-35	Дуже високий ступінь диригентських можливостей; досконале виконання хорових творів; найвищий рівень складності програми; глибоке, зріле, індивідуальне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; блискуча, художньо завершена технічна майстерність; яскравий, органічний артистизм та висока стабільність виконання.
ДФН 19-15 ЗФН 34-28	Достатньо високий ступінь диригентських можливостей; висока стабільність виконання хорових творів; високий рівень складності програми; переконливе, традиційне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; музикальність та артистизм, добра технічна майстерність.
ДФН 14-10 ЗФН 27-19	Середній ступінь обдарованості та диригентських можливостей; невиразне та часткове виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; середній або завищений рівень складності програми; формальне, непереконливе інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; музикальність та артистизм, недосконала технічна майстерність.
ДФН 9-5 ЗФН 18-10	Низький ступінь диригентських можливостей; нестабільне та фрагментарне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; відсутність емоційного насичення, недосконала технічна майстерність; слабо сформоване розуміння форми, стилю та жанру; є труднощі з інтонаційною точністю та ансамблевістю; відсутність музикальності, артистизму, образного мислення;
ДФН 4-1 ЗФН 9-1	Дуже слабе володіння диригентським ресурсами. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; труднощі з інтонаційною точністю та ансамблевістю; відсутність впевненості та зібраності; немає комунікації з хором; виконання справляє враження неорганізованого та аматорського.
0	Робота не виконувалася.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 20 балів (для ДФН, 40 балів для ЗФН)</i>

I-семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Індивідуальні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Самостійна (проектна) робота	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна (усна) робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

II-семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Індивідуальні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Самостійна (проектна) робота	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна (усна) робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

III-семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Індивідуальні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Самостійна (проектна) робота	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна (усна) робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

8. Критерії оцінювання результатів навчання
1-семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	3	Самостійна (проектна) робота	3
	Т2	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	3	Самостійна (проектна) робота	5
ЗМ2	Т1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	Т2	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20
ЗМ3	Т1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	Т2	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20
	Т3	Самостійна (проектна) робота	4	Самостійна (проектна) робота	2
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

II-семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ4	Т1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	3	Самостійна (проектна) робота	3
	Т2	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	3	Самостійна (проектна) робота	3

ЗМ5	T1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T2	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20
ЗМ6	T1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	4	Самостійна (проектна) робота	4
	T2	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

III-семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ7	T1	Відповідь на індивідуальному занятті	8	Відповідь на індивідуальному занятті	4
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
	T2	Відповідь на індивідуальному занятті	7	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20
ЗМ8		Відповідь на індивідуальному занятті	7	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T1	Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
		Відповідь на індивідуальному занятті	8	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T2	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20	Практичний виступ студента (диригування хорового твору)	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

На індивідуальних заняттях використовуються:

1. Технічні засоби

- аудіо- та відеоапаратура для прослуховування й перегляду хорових виконань;
- комп'ютерні програми для нотного набору (Sibelius, Finale, MuseScore);
- метрономи, камертони;
- записуюча техніка (диктофони, відеокамери) для аналізу виконання.

2. Нотний матеріал і партитури

- навчальні хрестоматії з хорового диригування;
- партитури українських та зарубіжних композиторів різних стилів та епох;
- спеціально підібраний навчальний репертуар для студентського хору.

3. Методичні матеріали

- методична література (посібники, словники, довідники);
- методичні рекомендації з аналізу партитури та організації репетицій;
- відеоматеріали з майстер-класів провідних диригентів.

4. Музичні інструменти

- фортепіано для розучування партій та акомпанементу;
- інші інструменти (за потреби, залежно від репертуару).

5. Електронні ресурси

- онлайн-бібліотеки музичних партитур;
- навчальні відео-лекції, майстер-класи;
- спеціалізовані музичні платформи.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Бондар Є. М. Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості: монографія. Одеса: Астропринт, 2019. 388 с.
2. Бутенко Л. М. Диригентська постановка та її модифікація в процесі диригування. Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невідомі діалоги: збірник методичних матеріалів, нарисів, статей / авт. кол.: К. К. Пігров, Л. М. Бутенко, І. П. Верді [та ін.]; упоряд. та відп. ред. Є. М. Бондар; наук. конс. О. І. Самойленко. Одеса: Астропринт, 2021. С. 384–400.
3. Бутенко Л. Підготовка диригентів хору на сучасному етапі. Специфіка, проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2009. Вип. 10. С. 313–326.
4. Костенко Л. В. Методика викладання хорового диригування: навчальний посібник з Грифом МОН / Л. В. Костенко, Л. Ю. Шумська. – Ніжин: Видавництво НДУ, 2012. – 98 с.
5. Мартинюк А. К. Теорія і практика диригентсько-хорової школи в Україні ХХ – початку ХХІ століття: авторефер. дис. доктора пед. наук. Переяслав, 2021. 46 с.
6. Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невідомі діалоги: збірник методичних матеріалів, нарисів, статей / авт. кол.: К. К. Пігров, Л. М. Бутенко, І. П. Верді [та ін.]; упоряд. та відп. ред. Є. М. Бондар; наук. конс. О. І. Самойленко. Одеса: Астропринт, 2021. 444 с.

7. Смирнова Т. А. Вища диригентсько-хорова освіта в Україні: минуле та сучасність: монографія. Харків: Константа, 2002. 256 с.
8. Основи техніки диригування: збірка метод. розробок викладачів кафедри вокально-хорової майстерності НДУ. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2000. – 94 с.
9. Сенченко Л. І. Формування хорового мислення диригента / Л. І. Сенченко. – Рівне: РДІК–"Ліста", 1998. – 128 с.
10. Шумська Л. Про деякі риси індивідуального авторського стилю хорової творчості Л. Дичко (на прикладі втілення фольклорних першоджерел у фактурі кантати "Чотири пори року") / Л. Шумська // Науковий вісник НМАУ: зб. статей. – К., 2002. Вип. 19. – Кн. 3: Леся Дичко: грані творчості. – 2002. – С. 64–72.
11. Шумська Л. Ю. Формування фахових компетенцій у процесі магістерської підготовки хорового диригента / Л. Ю. Шумська // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. "Психолого-педагогічні науки". – Ніжин: Видавництво НДУ, 2015. – № 2. – С. 162–166.
12. Ярошевська Л. Інтелектуально-творчий розвиток здобувачів вищої освіти в процесі диригентсько-хорової підготовки засобами українських музичних традицій. //Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 85, том 3, 2025. С. 159-165. ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) <https://www.aphn-journal.in.ua/85-3-2025>; https://www.aphn-journal.in.ua/archive/85_2025/part_3/25.pdf
13. Ярошевська Л.В. Виконавська інтерпретація духовної музики в умовах сучасної концертної сцени. Актуальні питання гуманітарних наук: / [редактори-упорядники М. Галів, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2026. Вип. 97. Том 3. С. 229-236.
14. Auslander P. Performance: Critical Concepts in Cultural Studies. – Routledge, 2003.
15. Durrant C. Choral Conducting: Philosophy and Practice. – Routledge, 2018.
16. Garretson R. Conducting Choral Music. – Pearson, 2012.

Допоміжна

1. Бурбан М. І. Українські хори та диригенти / М. І. Бурбан. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – 672 с.
2. Костенко Л. В. Групові форми організації навчальної діяльності студентів у класі хорового диригування: методичні рекомендації / Л. В. Костенко, Л. Ю. Шумська. – Ніжин, 2004.
3. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Хрестоматія з хорознавства: навчальний посібник з Грифом МОН / Л. В. Костенко, Л. Ю. Шумська. – Ніжин: Видавництво НДУ, 2013. – 650 с.
4. Кустовський С. М. До питання про стан сучасної самостійної роботи у вищих навчальних закладах / С. М. Кустовський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ; Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 518–528.
5. Ліознов Г. Поезія життя і творчості Д. С. Загребського. Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, не випадкові діалоги: збірник методичних матеріалів, нарисів, статей. Одеса: Астропринт, 2021. С. 266–273.
6. Луговенко В. М. Головний регент Одеського кафедрального собору. Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, не випадкові діалоги: збірник методичних матеріалів, нарисів, статей. Одеса: Астропринт, 2021. С. 256–262.
7. Мартинюк А.К. Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини ХХ століття: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / А. К. Мартинюк; Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – 24 с.

8. Пігров К. Хорова культура і моя участь у ній (автобіографічний нарис за ред. А. П. Серебрі). Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, не випадкові діалоги: збірник методичних матеріалів, нарисів, статей. Одеса: Астропринт, 2021. С. 11–36.
9. Серебрі А. Виховання хорових диригентів школи К. К. Пігрова в Одеській консерваторії ім. А. В. Нежданової. Одеська консерваторія. Забуті імена, нові сторінки. Одеса: ОКФА, 1994. С. 117–123.
10. Ярошевська Л.В. Ефективні прийоми виховання національної свідомості студентської молоді засобами музичного мистецтва. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 185. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 191 – 195.)
11. Adorno T. Essays on Music and Visual Arts. – Routledge, 2002.

Інформаційні ресурси в інтернет

1. <http://www.mon.gov.ua/> - Міністерство освіти та науки України.
2. <http://www.nbuv.gov.ua/> - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
3. <https://naps.gov.ua/> (Офіційний сайт Національної академії педагогічних наук України, містить наукові публікації, дослідження в галузі педагогіки)
4. <https://lib.oa.edu.ua/funds/music/romantyzm/ludwig-van-beethoven>
5. (Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» містить біографії і творчі портрети композиторів та інформацію про види мистецтва, стилі, епохи, жанри.
6. <https://namu.edu.ua/> (Національна академія мистецтв України, сайт містить інформацію про дослідження та тенденції в мистецтві).
7. <http://www.isma.org.ua/> (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ, сайт містить дослідження сучасного мистецтва та його зв'язку з освітою).
8. <https://www.pyrohiv.com/activities/strunni-smichkovi-muzichni-instrumenti.html> Енциклопедія старовинних і сучасних інструментів.
9. <http://term.in.ua> Словник музичних термінів
10. <https://opera.com.ua/> (Національна опера України імені Тараса Шевченка, офіційний сайт театру, де можна знайти інформацію про репертуар, історію, колектив та новини).
11. <http://ukrnotes.in.ua/poshuk.php> Ноти українських композиторів.
12. <http://composersukraine.org/index.php?id=1371> Національна спілка композиторів України
13. <https://imslp.org> IMSLP (International Music Score Library Project) – Найбільша безкоштовна онлайн-бібліотека нот.
14. <https://www.cpdll.org> Choral Public Domain Library (CPDL) – Репертуар хорових творів у вільному доступі.
15. <http://www.mutopiaproject.org> Mutoria Project – Відкриті ноти класичної музики, зокрема хорової.
16. YouTube (канали професійних хорів та диригентів) – Berliner Philharmoniker, Eric Whitacre, King's College Choir.
17. <https://www.mediciv.tv> Medici.tv – Трансляції концертів та освітні програми з диригування.
18. <https://www.digitalconcerthall.com> Digital Concert Hall (Berliner Philharmoniker)
19. <https://www.jstor.org> JSTOR – Наукові статті з музикознавства та диригентського мистецтва.
20. <https://www.oxfordmusiconline.com> Oxford Music Online / Grove Music Online – Авторитетні енциклопедичні статті з музики та диригування.
21. <https://ifcm.net> International Federation for Choral Music (IFCM)

22. Choral Journal (ACDA) – науково-практичні статті про диригування та репетиційну методику.
23. International Choral Bulletin (ICB) – міжнародний журнал про хорову практику.
24. <https://musescore.org> MuseScore – (програма для створення та вивчення партитур).
25. SmartMusic – цифровий інструмент для репетицій.
26. Soundtrap / Noteflight / Flat.io – онлайн-сервіси для колективної роботи з нотами

Орієнтовний репертуарний список

Навчальна мета:

відпрацювання чистоти інтонування;
розвиток ансамблю і балансу голосів;
опанування диригентських жестів різних стилів;
ознайомлення з українською та світовою хоровою класикою.

Рекомендації:

поєднувати твори малої форми (духовні, камерні хори а cappella) з масштабними хоровими полотнами (ораторії, великі цикли);
обов'язково включати сучасну музику (Польова, Сильвестров, Дичко, Гаврилець);
в хоровій практиці бажано мати баланс світської, духовної та фольклорної хорової музики.

Давня та барокова музика

- Г. Д. Палестріна — «Missa Papae Marcelli» (фрагменти)
- Дж. Палестріна – «Sicut cervus»
- О. Лотті — «Crucifixus»
- Г. Ф. Гендель — хори з ораторії «Messiah»
- Й. С. Бах — хори з Меси сі мінор, «Страсті за Матфеєм»
- Й. С. Бах – «Jesu, meine Freude» (фрагменти)
- Т. Л. де Вікторія – «Ave Maria»

Класична епоха

- В. А. Моцарт — «Ave verum corpus»
- Й. Гайдн - «Пори року» (окремі номери); «Нельсон-меса» (окремі номери)
- Л. ван Бетховен — «Missa solemnis» in C op. 86 (фрагменти)
- Л. ван Бетховен – «Chorfantasie» (фрагменти);
- Л. ван Бетховен - «Морська тиша та щасливе плавання»

Романтизм (виразність, кантилена)

- Ф. Шуберт — «Stabat Mater» (фрагменти), чоловічі хори а cappella
- Ф. Шуберт – «Sanctus» із меси G-dur
- Ф. Мендельсон — «Verleih uns Frieden»
- Й. Брамс — «Німецький реквієм»
- Й. Брамс — «Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen» op. 74
- А. Брукнер — «Locus iste»

XX століття (нові стилі, ритміка, фактура)

- К. Дебюссі — «Trois Chansons»
- Б. Бріттен — «A Ceremony of Carols» (жіночий хор)
- Б. Бріттен – «Hymn to the Virgin»
- Ф. Пуленк — «Figure humaine», «Stabat Mater»; «O magnum misterium»

- А. Пярт – «Magnificat або Da pacem Domine»

Українська хорова класика

- М. Леонтович — «Дударик», «Щедрик», «Козака несуть», духовні твори та ін.
- К. Стеценко — Літургія св. Іоанна Златоуста; духовні хори (Святий Боже); кантата «Шевченкові»;
- М. Лисенко — хори з опер (Наталка Полтавка, Тарас Бульба); Б'ють пороги
- С. Гулак-Артемівський – «Запорожець за Дунаєм»
- О. Кошиць — обробки українських народних пісень («Ой у полі жито», «Ой там за горою»)
- А. Вахнянін – «Садок вишневий коло хати»
- Ф. Колесса – «Якби мені черевики»
- С. Людкевич «Заповіт»
- Б. Лятошинський — хори а cappella «Молодий я, молодий», «Тече вода в синє море»; «За байраком байрак»; «Із-за гаю сонце сходить»
- Т. Сидоренко-Малюкова - хорові сюїти: «Спогад»; «Україні»
- Я. Степовий - хори а cappella (Ой не світи, місяченьку)
- М. Вербицький. Хоровий концерт «Ангел вопієше»

Народні та обробки фольклору (для роботи над ансамблем, дикцією) – навчальні і концертні варіанти

- Українські народні пісні в обробці:
 - М. Леонтовича «Ой з-за гори кам'яної» та ін.
 - А. Авдієвського «Їхав козак за Дунай» та ін.
 - Г. Верьовки
 - Г. Гаврилець «Засвіт встали козаченьки», «Ой у лузі червона калина»,
 - В. Зубицького – «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»,
 - І. Алексійчук - веснянки (обробки українських народних пісень): «Благослови, мати» (ч.І), «Ой на горі калина» (ч.ІІ) , «Янчику-подолянчику» (ч.ІІІ).
- Болгарські, литовські, польські обробки для камерних і концертних хорів
- Сучасні фольклорні інтерпретації (з елементами джазу, етно, world music)
 - Є. Станкович — заключне купало з фольк-опери «Цвіт папороті».

Сучасна музика

- А. Пярт — Magnificat, Da pacem Domine
- Е. Сааріахо — Tag des Jahrs
- М. Шух — сучасні українські хорові твори «Молитва до музики»
- О. Козаренко - Літургія святого Іоанна Златоуста (фрагменти).
- В. Польова — духовна музика для хору, Молитви (короткі твори), духовні концерти («Світло вічне»).
- Є. Станкович — студентські хори (адаптовані фрагменти), Колискові для хору, хори з Реквієму для Лариси;
- М. Скорик - «Пори року»;
- В. Сильвестров — Диптих, Київські фрески
- Г. Гаврилець - Ave Maria, «Богородице, Діво, радуйся» (тропар на канонічний текст) купальські пісні: «Ой, темна нічка Купайлочка», «Через наше сільце» (псалом); «Засвіт встали козаченьки».
- Л. Дичко — Київські фрески (фрагменти, доступні для студентів «Замок Шамбор»), духовні концерти, «Сонячний струм»; «Лісові далі»; «Радісне жабенятко» (із циклу «П'ять прелюдій в стилі «Шань-шуй»)
- Ю. Гомельська - «Фуга руху»; «Антем»; «Вийди Іванку»

- В. Зубицький - «Я люблю Господа», хоровий концерт «Гори мої» (фрагменти)
- Ю. Іщенко «Концерт у блакитно-злотавих тонах»; обробки українських народних пісень «Прилетіла перепілонька»; «Зашуміла ліщинонька»
- О. Яковчук – Псалми Давидові (для хору a cappella) «Господь – то мій Пастир»
- Ю. Шамо – «Український реквієм»; «Стояла я і слухала весну», «Хотіла б я піснею стати», «Напровесні», «Гей піду я в ті зелені гори», «Знов весна і знов надії» та ін.
- Молоді українські композитори (лабораторія сучасної музики у студентських проєктах)

Твори кантатно-ораторіального, циклічного та оперного жанру

- Ж. Бізе. «Марш» з опери «Кармен»
- А. Брукнер. «Te deum» (окремі частини)
- Р. Вагнер. Марш з опери «Тангейзер»
- Дж. Верді. Сцена з I дії опери «Отелло», Сцена бурі, зустріч послів з опери «Отелло»; Великий фінал дії опери «Аїда» та фінал III дії з опери «Дон Карлос»; Інтродукція з опери «Набукко»; Реквієм (окремі номери)
- А. Дворжак. «Stabat Mater», No3
- Й. Гайдн — хори з ораторії «Створення світу»
- В. А. Моцарт. «Реквієм». ч.1
- К. Орф. «Карміна Бурана»
- Дж. Раттер. «Magnificat»
- С. Франк. Psalm No150
- М. Лисенко. Кантата «Радуйся, ниво неполитая» (окремі частини)
- Л. Ревуцький. Кантата «Хустина».
- В. Кирейко. Інтродукція, «Київ літописний» з ораторії «Будь славен, Києве»
- Г. Майборода. Новела I «У тім раю» з опери «Тарас Шевченко»
- Ю. Мейтус. 2 картина III дії з опери «Украдене щастя».
- Д. Січинський. Кантати «Лічу в неволі», «Дніпро реве»
- М. Скорик. Кантата «Весна» (окремі частини)
- Л. Дичко - «Урочиста Літургія», опера «Золотослов» (фрагменти), ораторія «Різдвяне дійство»; «Веснянка» (кантата «Пори року»)
- Г. Гаврилець. Різдвяна ораторія «Барбівська коляда» (окремі частини)
- О. Яковчук - Фольклорна кантата «Ой в борі, борі»: «Ой в борі, борі» (ч. I), «Там біленьке павутиння» (ч. II), «А вже сонце на горі» (ч. IV)
- В. Зубицький - кантата-симфонія «Чумацькі пісні».
- В. Степурко. Цикли «П'ять духовних хорів», «Монологи віків», «Павана» (Містерія-диптих «Супраментальний сон» ч. II)

**Музично-виконавська майстерність:
сольний спів**

ЗМІСТ

<i>Вступ.....</i>	<i>31</i>
<i>1. Опис навчальної дисципліни</i>	<i>32</i>
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни.....</i>	<i>33</i>
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни.....</i>	<i>33</i>
<i>4. Очікувані результати навчання</i>	<i>33</i>
<i>5. Програма навчальної дисципліни.....</i>	<i>34</i>
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування</i>	<i>40</i>
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю</i>	<i>41</i>
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання.....</i>	<i>46</i>
<i>9. Засоби навчання.....</i>	<i>47</i>
<i>10. Рекомендовані джерела інформації.....</i>	<i>48</i>

ВСТУП

Анотація

Курс «Музично-виконавська майстерність: сольний спів» є невід'ємною складовою підготовки магістра спеціальності В5. Музичне мистецтво. Курс «Музично-виконавська майстерність: сольний спів» складається з 8 кредитів ECTS та виховує майбутнього співака концертно-камерної музики. Формує у студентів високі виконавсько-професійні навички, художній смак, активізує подальший розвиток вітчизняного професійного музично-виконавського мистецтва.

Основним завданням дисципліни є оволодіння майбутніми музикантами-виконавцями, на високому рівні, професійних засад виконавської майстерності, розуміння специфіки сольного співу та професійному застосуванню набутих ними знань і навичок у майбутній фаховій виконавській та педагогічній діяльності.

Особлива увага приділяється підготовці магістрів до концертно-творчої діяльності в культурно-мистецькій сфері, художньої інтерпретації вокальних творів різних епох та стилів, формуванню виконавської індивідуальності та професійного сценічного образу.

Ключові слова: вокально-виконавська майстерність, виконавська індивідуальність, концертно-камерний спів, виконавські навички, музичне мистецтво.

Abstract

The course «Musical and Performing Proficiency: solo singing» is an integral part of the master's degree program in specialty B5 Musical Art. The course consists of 8 ECTS credits and is aimed at training future performers of concert and chamber music. It develops students' high-level performance and professional skills, artistic taste, and contributes to the further development of national professional musical performance art.

The main objective of the course is to equip future musician-performers with a high level of professional performance skills, an understanding of the specifics of chamber singing, and the ability to apply the acquired knowledge and skills in their future professional performance and pedagogical activities.

Special attention is given to preparing master's students for concert and creative activities in the cultural and artistic sphere, the artistic interpretation of vocal works from various eras and styles, and the development of performance individuality and professional stage presence.

Keywords: *vocal performance mastery, performance individuality, concert and chamber singing, performance skills, musical art.*

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни										
		денна форма навчання			заочна форма навчання							
Кількість кредитів – 8	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Обов'язкова										
Модулів – 3												
Змістових модулів – 7												
		Рік підготовки:										
		1-й		2-й		1-й		2-й				
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	Семестри:										
		1-й		2-й		3-й		1-й		2-й		3-й
Лекції												
0 год.				0 год.								
Практичні, семінарські												
0 год.				0 год.								
Індивідуальні завдання:												
30 год.		30 год.		20 год.		6 год.		6 год.		5 год.		
Індивідуальне науково-дослідне завдання -	Освітній рівень: другий (магістерський)	Самостійна робота:										
		60 год.		60 год.		40 год.		84 год.		84 год.		55 год.
Лабораторні: 0 год.												
Вид контролю: 1-2-й семестр екзамен; 3-й семестр залік												
Форма контролю: академічний концерт												
Загальна кількість годин – 240 год.												
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2; Самостійної роботи студента – 4												

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: фундаментальна професійна підготовка музикантів-виконавців, виховання у студентів теоретичних знань та практичних вокально-виконавських умінь для подальшого становлення і розвитку майбутніх виконавців.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови для вивчення дисципліни

«Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів)», «Історія мистецтв», «Психологія». Вивчення навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність (сольний спів)» доцільно організувати в єдиному контексті з тематикою вивчення дисциплін «Вокальне виконавство», «Вокальний ансамбль», «Історія стилів і жанрів у музичному мистецтві».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

1 - й семестр.

Модуль 1. Сольний спів у системі музичного виконавства: стильові особливості та традиції вокальних шкіл

Змістовий модуль 1. Процес формування вокальних навичок у студентів в вищому навчальному закладі.

Тема 1. Повторення та закріплення базових навичок. Опанування вокально-технічних прийомів.

1. Виконання вправ, призначених для згладжування регістрів та формування перехідних тонів.

2. Розвиток діапазону голосу, вирівнювання тембру. Робота над вокальним словом.

Література [1], стор. 53–61; [3], стор. 29–40.

Тема 2. Формування вокально-технічних навичок у процесі професійної підготовки вокаліста.

1. Спів вокалізів та вправ для розвитку рухливості та гнучкості голосу.

2. Вправи для вироблення кантилени, філірування; робота над пунктирним та синкопованим ритмом.

Література [1], стор. 28–34; [3], стор. 40–52.

Змістовий модуль 2. Вокальне виконавство в його культурно-історичній динаміці. Вокальна музика епохи Відродження та Бароко композиторів Західної Європи.

Тема 1. Опанування стильових особливостей епохи Відродження та Бароко.

5. Знайомство із стилістичними особливостями виконання вокальної музики XVI – XVIII століття. Жанрова різноманітність барокової музики (мадригал, канцона, арія, арієта).

6. Опанування технічних складнощів: значення штрихів, мелізматики, динаміки, фразування, каденції.

Література [1], стор. 44–53; [2], стор. 65–77.

Тема 2. Акумуляція художньо-виконавських умінь та навичок на матеріалі вокальної музики композиторів Західної Європи XVI – XVIII століття.

1. Вивчення виконавського різноманіття камерно-вокального репертуару композиторів К. Монтеверді, Дж. Каччіні, Я. Пері, А.Скарлатті, Г.Паїзієлло, С.Чезаріні, Й.Баха.

2. Робота над постановкою вірної співацької позиції згідно з епохою та стильовими особливостями виконуємого твору.

Література [2], стор. 21–30; [3], стор. 65–77; [7], стор. 18–38.

Змістовий модуль 3. Вокальна творчість українських та зарубіжних композиторів XIX – XX століття.

Тема 1. Основні напрями жанрово-стильового розвитку української вокальної музики XIX – XX століття.

3. Кантиленний спів в контексті виконання творів української класики на матеріалі романсів М.Лисенка.

4. Індивідуальні інтерпретаційні підходи при виконанні творів українських композиторів-романтиків – осмислення виразових виконавських засобів.

5. Робота над дикцією, фразуванням та переконливими шляхами втілення художнього образу.

Література [1], стор. 90–102; [3], стор. 52–64.

Тема 2. Арії з українських опер: особливості вокально-виконавської інтерпретації.

1. Вокально-художня виразність виконання як засіб забезпечення художньо-виконавського зростання студентів.

2. Закріплення вокально-технічних та художніх навичок в процесі роботи над вокальним репертуаром українських опер С. Гулак-Артемовського, М. Лисенко, М. Леонтовича.

3. Формування поняття співацького еталону.

Література [4], стор. 32–45; [6], стор. 8–17.

2 - й семестр.

Модуль 2. Особливості відтворення стилю та жанру у вокальних творах європейських та українських композиторів

Змістовий модуль 4. Зарубіжний вокальний репертуар доби класицизму та романтизму: стильові та виконавські особливості.

Тема 1. Виконання вокальних творів композиторів - представників віденської класичної школи.

3. Робота над вокально-виконавською манерою з урахуванням стилю і жанру музичного твору доби віденського класицизму.

4. Закріплення вокально-технічних та художніх навичок в процесі роботи над творами композиторів Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена.

Література [2], стор. 22–57; [7], стор. 74–99.

Тема 2. Художньо-виконавська інтерпретація творів доби романтизму як чинник професійного становлення вокаліста.

4. Національні композиторські школи (Ф.Шуберт, Ж. Бізе, Ш. Гуно, Л. Деліб, Г. Ж. Массне та ін). Особливості дикції, фразування та методи вирішення виконавських завдань під час роботи з іноземним текстом.

5. Індивідуальний композиторський стиль та виконавська концепція творів композиторів-романтиків: формування співацького еталону

Література [3], стор. 92–111; [5], стор. 118–129.

Змістовий модуль 5. Український вокальний репертуар ХХ століття: стильова специфіка та особливості виконання

Тема 1. Виконавська інтерпретація творів української вокальної музики ХХ століття.

1. Опанування технічних складнощів згідно зі стилістичними особливостями української вокальної музики.

2. Особливості драматургії та вокально-виконавського змісту у творах А. Кос-Анатольського, В. Косенко.

3. Робота над інтерпретацією в романсах українських композиторів зазначеного періоду.

Література [4], стор. 69 – 80; [7], стор. 61–87.

Тема 2. Стильові та жанрові особливості в інтерпретації вокальних творів західноукраїнських композиторів.

1. Робота над стильовими особливостями солоспівів галицьких композиторів на прикладі камерних творів Н.Нижанківського, В.Барвінського, С.Людкевича.

2. Опанування характерних прийомів виконання камерного репертуару композиторів Галичини.

Література [1], стор. 53-61; [4], стор. 16–23.

3 - й семестр.

Модуль 3. Формування вокальної майстерності на матеріалі зарубіжної естрадно-джазової та сучасної української музики

Змістовий модуль 6. Сучасна українська вокальна музика: жанрово-стильові напрями композиторів XX-XXI століття.

Тема 1. Вокальна творчість українських композиторів XX століття.

1. Робота над творами українських композиторів XX століття Л. Дичко, М. Скорика та Б. Фільца. Створення певного емоційного настрою для об'єктивного відображення змісту музичного твору.

2. Робота над словом (дикція, артикуляція); виконанням різнопланових за характером, змістом та формою українських романсів.

3. Індивідуальні інтерпретаційні підходи до творів українських композиторів О. Білаша, І. Кириліної, І. Шамо – пошуки виразових виконавських засобів.

Література [1], стор. 99–117; [4], стор. 56–69.

Тема 2. Українська естрадна музика XX-XXI століття: традиції та сучасні тенденції вокального виконавства.

1. Робота над вокальною інтерпретацією творів В. Івасюка, М. Мозгового, Р. Квінти та О. Пономарьова. Розвиток артистизму та сценічної виразності при виконанні популярної музики.

2. Застосування сучасних вокально-технічних прийомів у виконанні творів Святослава Вакарчука.

3. Розвиток артистизму та сценічної виразності у виконанні естрадної музики українських композиторів.

Література [3], стор. 91–100; [6], стор. 33–41.

Змістовий модуль 7. Основні напрями джазової та естрадної зарубіжної музики у вокальному виконавстві, як чинник зростання виконавської майстерності.

Тема 1. Формування джазової вокальної манери на матеріалі кращих зразків світового джазового виконавства.

1. Робота над формуванням навичок джазового фразування, атаки та артикуляції.

2. Ритмічна свобода та варіативність мелодії у вокальній джазовій імпровізації у творах Джорджа Гершвіна, Коула Портера, Джерома Керна, Артура Гамільтона.

3. Творча інтерпретація джазу, поєднання традиції та індивідуального виконавського стилю в умовах сценічної діяльності.

Література [1], стор. 99–117; [8], стор. 160–163.

Тема 2. Сучасна зарубіжна естрадна музика у вокальному виконавстві: особливості інтерпретації та сценічного втілення.

1. Робота над вокально-виконавською специфікою основних вокально-технічних та стилістичних прийомів сучасного естрадного вокалу: мікст, белтинг, тванг, мелізматика, субтон, та ін..

2. Техніка белтингу та особливості її застосування в естрадному вокалі.

3. Робота над засобами вокальної виразності та індивідуальною манерою виконання при створенні cover-версії творів сучасних композиторів Henry Krieger, Ed Sheeran, Bruno Mars, Taylor Swift, Billie Eilish, Rolf Lovland.

Література [1], стор. 68–74; [3], стор. 89–100.

Тематичний план навчальної дисципліни

1-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Сольний спів у системі музичного виконавства: стилеві особливості та традиції вокальних шкіл										
Змістовий модуль 1. Процес формування вокальних навичок у студентів в вищому навчальному закладі										
Тема 1. Повторення та закріплення базових навичок. Опанування вокально-технічних прийомів.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Формування вокально-технічних навичок у процесі професійної підготовки вокаліста.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 2. Вокальне виконавство в його культурно-історичній динаміці. Вокальна музика епохи Відродження та Бароко композиторів Західної Європи										
Тема 1. Опанування стилевих особливостей епохи Відродження та Бароко.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Акумуляція художньо-виконавських умінь та навичок на матеріалі камерної вокальної музики композиторів Західної Європи XVI – XVIII століття.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 3. Вокальна творчість українських та зарубіжних композиторів XIX – XX століття.										
Тема 1. Основні напрями жанрово-стильового розвитку української вокальної музики XIX – XX століття.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Арії з українських опер: особливості вокально-виконавської інтерпретації.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Разом за курсом</i>	90	–	–	30	60	90	–	–	6	84

2-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 2. Особливості відтворення стилю та жанру у вокальних творах європейських та українських композиторів										
Змістовий модуль 4. Зарубіжний вокальний репертуар доби класицизму та романтизму: стильові та виконавські особливості.										
Тема 1. Виконання вокальних творів композиторів - представників віденської класичної школи.	25	–	–	10	15	25	–	–	1	24
Тема 2. Художньо-виконавська інтерпретація творів доби романтизму як чинник професійного становлення вокаліста.	20	–	–	5	15	20	–	–	2	18
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	45	–	–	15	30	45	–	–	3	42
<i>Усього годин</i>	45	–	–	15	30	45	–	–	3	42
Змістовий модуль 5. Український вокальний репертуар ХХ століття: стильова специфіка та особливості виконання										
Тема 1. Виконавська інтерпретація творів української вокальної музики ХХ століття.	25	–	–	10	15	25	–	–	2	23
Тема 2. Стильові та жанрові особливості в інтерпретації вокальних творів західноукраїнських композиторів.	20	–	–	5	15	20	–	–	1	19
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	45	–	–	15	30	45	–	–	3	42
<i>Усього годин</i>	45	–	–	15	30	45	–	–	3	42
<i>Разом за курсом</i>	90	–	–	30	60	90	–	–	6	84

3-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	інд	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 3. Формування вокальної майстерності на матеріалі зарубіжної естрадно-джазової та сучасної української музики										
Змістовий модуль 6. Сучасна українська вокальна музика: жанрово-стильові напрями композиторів XX-XXI століття.										
Тема 1. Вокальна творчість українських композиторів XX століття.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Українська естрадна музика XX-XXI століття: традиції та сучасні тенденції вокального виконавства.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 7. Основні напрями джазової та естрадної зарубіжної музики у вокальному виконавстві, як чинник зростання виконавської майстерності.										
Тема 1. Формування джазової вокальної манери на матеріалі кращих зразків світового джазового виконавства	15	–	–	5	10	15	–	–	2	13
Тема 2. Сучасна зарубіжна естрадна музика у вокальному виконавстві: особливості інтерпретації та сценічного втілення.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	3	27
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	3	27
<i>Разом за курсом</i>	60	–	–	20	40	60	–	–	5	55

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до індивідуальних занять – **1-2 год/ 1 заняття**;
- Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів) – **20 год. / 1 роботу**;
- підготовка самостійної (проектної) роботи - **3–5 год. / 1 проєкт**.
- підготовка до контрольних заходів – **15 год. / 1 захід**

Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до індивідуальних занять	10	10
2	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	30	40
	Виконання проєктних (самостійних) завдань*	5	10
3	Підготовка до контрольних заходів	15	24
	<i>Разом</i>	60	84

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Методи навчання:

6) на індивідуальних заняттях:

- вироблення вмінь і навичок (аналіз вокальних творів, стилів, жанрів, особливостей драматургії та художнього змісту вокальних творів).
- пояснення;
- дискусія;
- ілюстрування;
- показ і наслідування;
- репетиційно-концертний метод;
- відеометод;
- використання мультимедійних засобів;
- майстер-клас;
- пояснювально-ілюстративний метод;
- наочно-слуховий метод;
- репродуктивний метод;
- частково-пошуковий метод;

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- усні відповіді;
- студентські презентації виконавських умінь та навичок: вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у сценічному виступі;
- виконання вокальних творів;
- контрольна робота;
- презентація творчого проєкту.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (усна відповідь, проєктні (самостійні) роботи, виконання камерно-вокальних творів (максимально 80 балів) й оцінка за контрольну роботу (максимально 20 балів).

Поточний контроль проводиться на кожному індивідуальному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого музичного матеріалу) під час роботи на заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних і проєктно-творчих самостійних робіт, а також сценічного виступу студента.

Критерій оцінки, що виставляється студенту з даної дисципліни, складається із сумарного результату його праці над опрацюванням та засвоєнням практичного матеріалу протягом певного часу. Він поєднує об'єктивні (в даному випадку – обдарованість виконавця) та суб'єктивні (його набуті знання, досягнуті результати, виконавські та сценічні якості, ставлення до обраної професії) фактори, які впливають на оцінку. Основу поняття критерію оцінювання складають вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у сценічному виступі конкретного студента.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки лише досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їхнє оцінювання

Усні відповіді на індивідуальних заняттях	Критерії оцінювання
2	Відповідь вірна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, містить аргументовані висновки, підкріплюється якісним виконанням музичного матеріалу.
1,5	Відповідь в цілому правильна, доволі повна, логічна, допущені несуттєві помилки та неточності у виконанні музичного матеріалу.

1	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована з використанням некоректної термінології, технічні помилки та стиліові неточності у виконанні музичного матеріалу.
0,5	Відповідь частково правильна, містить неточності, проте не містить жодних аргументів та не підкріплюється виконанням музичного матеріалу.
0	Студент не дає відповіді чи його відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, твори з музичного репертуару не виконує.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 30 балів (I семестр - ДФН - 15 відповідей по 2 балів, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали). (II семестр - ДФН - 15 відповідей по 2 балів, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали). (III семестр - ДФН - 15 відповідей по 2 бали, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали).</i>

Самостійна (проектна) робота	Критерії оцінювання
5	Робота виконана у встановлений термін; зміст роботи відповідає обраній темі; проблема, яка розглядається в самостійній проектно-самостійній роботі, викладена повно, послідовно і точно; робота має ілюстративну частину, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною.
4	Робота виконана у встановлений термін; зміст роботи відповідає обраній темі, допускається незначних помилок у добірці ілюстративного матеріалу, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною. Основні пункти роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки.
3	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає в цілому правильну відповідь, але не презентує аналітику різних наукових джерел, не підбирає доречний ілюстративний матеріал. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер.
2	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає не повну відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі немає висновків.
1	Студент не виконує роботи.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 10 балів (2 роботи по 5 балів ДФН, ЗФН).</i>

Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	Критерії оцінювання
20	Високий ступінь обдарованості: відмінні голосові якості, яскрава музикальність та артистизм, сценічна витримка, яскраве образно-емоційне наповнення, стабільне виконання програми. Високий ступінь технічної майстерності: бездоганне володіння технікою кантилени, рухливості, філірування звуку, стакато, володіння різноманітними тембральними барвами, динамічною градацією, висока культура слова, відмінна вокальна

	дикція, високопрофесійне виконання творів іноземними мовами. Досконале виконання програми: високий рівень складності, розуміння форми, стилю та жанру, професійне виявлення особливостей авторського тексту, зрілість інтерпретації.
19-15	Достатньо високий ступінь вокально-виконавських можливостей. Достатньо високий ступінь обдарованості: музикальність та артистизм, добрий образно-емоційний фактор, сценічна витримка, стабільне виконання програми. Добрий рівень технічної майстерності: достатнє володіння вокально-технічними прийомами, значне використання тембральних барв, добра дикція, значна майстерність мовлення при виконанні творів з іноземними текстами. Достатньо добре виконання програми: достатньо високий рівень складності, добре відчуття форми, стилю та жанру, змістовність інтерпретації.
14-10	Посередній ступінь вокально-виконавських можливостей. Середній ступінь обдарованості: посередні голосові якості, слабка сценічна витримка, обмежена музикальність, відсутність артистизму, образного мислення, скромний емоційний фактор, нестабільне виконання програми. Середній рівень технічної майстерності: недостатнє володіння технічними ресурсами, збіднене тембральне звучання, середній рівень володіння дикцією, недостатня артикуляція, мовна проблематичність у творах з іноземними текстами. Задовільне виконання програми: середній рівень складності, недостатньо професійна інтерпретація.
9-5	Низький ступінь вокально-виконавських можливостей. Низький ступінь обдарованості: відсутність виразних голосових якостей, відсутність музикальності, артистизму, образного мислення, сценічної витримки, нестабільне виконання програми. Недостатнє володіння вокально-технічними ресурсами, тембральна бідність, відсутність емоційного насичення. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, мовні дефекти, млява дикція, неточне інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неухвалене ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
4-1	Дуже низький ступінь вокально-виконавських можливостей. Дуже низький рівень обдарованості: відсутність виразних голосових якостей, відсутність музикальності, артистизму, образного мислення, сценічної витримки. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, млява дикція, нечисте інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неухвалене ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
0	Відсутність вокально-виконавських можливостей, вияв повної безпорадності у виконавстві, відсутність зацікавлення до навчання.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 40 балів (I семестр 2 сценічних виступів студента 20 балів ДФН, ЗФН); (II семестр 2 сценічних виступів студента по 20 балів ДФН, ЗФН) (III семестр 2 сценічних виступів студента по 20 балів ДФН, ЗФН).</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
ДФН 20 ЗФН 40-35	Дуже високий ступінь вокально-виконавських можливостей; досконале виконання програми; найвищий рівень складності програми; глибоке, зріле, індивідуальне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; блискуча, художньо завершена технічна майстерність; яскравий, органічний артистизм та висока стабільність виконання.
ДФН 19-15 ЗФН 34-28	Достатньо високий ступінь вокально-виконавських можливостей; висока стабільність виконання програми; високий рівень складності програми; переконливе, традиційне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; значне використання тембральних барв, музикальність та артистизм, добра технічна майстерність.
ДФН 14-10 ЗФН 27-19	Середній ступінь обдарованості та вокально-виконавських можливостей; невиразне та часткове виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; середній або завищений рівень складності програми; формальне, непереконливе інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; неповне використання тембральних барв, музикальність та артистизм, недосконала технічна майстерність.
ДФН 9-5 ЗФН 18-10	Низький ступінь вокально-виконавських можливостей; нестабільне та фрагментарне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; тембральна бідність, відсутність емоційного насичення, недосконала технічна майстерність, млява дикція, неточне інтонування, відсутність ритмічної стабільності; слабо сформоване розуміння форми, стилю та жанру; відсутність музикальності, артистизму, образного мислення;
ДФН 4–1 ЗФН 9-1	Дуже слабе володіння вокально-технічними ресурсами. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, млява дикція, нечисте інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неуважне ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
0	Робота не виконувалася.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 20 балів (для ДФН, 40 балів для ЗФН)</i>

I-семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Індивідуальні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Підготовка самостійна (проектна) робота	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна (усний) робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

II-семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Індивідуальні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Підготовка самостійна (проектна) робота	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна (усний) робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

III-семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Індивідуальні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Підготовка самостійна (проектна) робота	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна (усний) робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

8. Критерії оцінювання результатів навчання

1-семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
	Т2	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
ЗМ2	T1	Відповідь на індивідуальному занятті	10	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T2	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20
ЗМ3	T1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T2	Відповідь на індивідуальному занятті	2	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

II-семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	T1	Відповідь на індивідуальному занятті	8	Відповідь на індивідуальному занятті	4
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
	T2	Відповідь на індивідуальному занятті	7	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20
ЗМ2		Відповідь на індивідуальному занятті	7	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T1	Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5

		Відповідь на індивідуальному занятті	8	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T2	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

III-семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	T1	Відповідь на індивідуальному занятті	8	Відповідь на індивідуальному занятті	4
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
	T2	Відповідь на індивідуальному занятті	7	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20
ЗМ2		Відповідь на індивідуальному занятті	7	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T1	Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
		Відповідь на індивідуальному занятті	8	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	T2	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20	Сценічний виступ студента (Виконання вокальних творів)	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

Наочним матеріалом на індивідуальних заняттях послужать передусім нотний матеріал українських та зарубіжних композиторів різних стилів та епох, навчальні хрестоматії з сольного співу. Музичні інструменти (фортепіано). Мультимедійні засоби (комп'ютерні презентації, концерти вокальної музики у виконанні видатних співаків, майстер-класи видатних викладачів та виконавців).

На індивідуальних заняттях прислужиться бібліотечний фонд Університету, рекомендовані інформаційні ресурси в інтернеті та електронні репозитарії світу.

Під час виконання завдань самостійної роботи доцільним стане використання методичних матеріалів навчально-методичних посібників, словників, довідників.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Бедакова С.В. «Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (Сольний спів) для дистанційного навчання та самостійної роботи)»: [навч.-метод. посіб.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2022. – 250 с.
2. Бедакова С.В. «Методика викладання сольного співу для дистанційного навчання та самостійної роботи» (1 частина)): [навч.-метод. посіб.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2023. – 204 с.
3. Бедакова С.В. «Методика викладання сольного співу для змішаного навчання (Частина 2)» [навч.-метод. посіб.] / Миколаїв : 2024. – 172 с.
4. Бедакова С.В., Щербак І.В., Ілечко М.П. Хрестоматія навчально-педагогічного репертуару для студентів музичних спеціалізацій ЗВО з фахових дисциплін: навч.-метод. посіб. Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова, 2025. 398 с.
5. Гребенюк Н. Вокально-виконавська творчість: Психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти: Монографія. К.: НМАУ, 1999. 269 с.
6. Мережко Ю.В., Шепеленко Г.Б. Вокальні твори українських композиторів кінця XIX – початку ХХІ століття: навч.-метод. посіб. для студентів ВЗО / Ю.В. Мережко, Г.Б. Шепеленко; Київ: Інтерсервіс, 2020. – 180 с. <https://ukrnotes.in.ua/notes/Zbirky-vokal/img/Files/Merezhko-Shepelenko-Vokalni-tvory.pdf>
7. Стахевич О. Г. З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки: посібник. Вінниця: Нова Книга, 2013. 176 с.
8. Хлебнікова, М. Ю. (2026). Використання елементів джазової вокальної техніки у підготовці майбутніх естрадних вокалістів. Імідж сучасного педагога, (4(229), 160–163. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-4\(229\)-160-163](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-4(229)-160-163)

Допоміжна

1. Бедакова С.В. Історія зарубіжної музики (кінець XVI - XIX століття). Миколаїв: Вид-во РАЛ-поліграфія, 2018. 308с. <https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/byedakova-s.-v.-2018-istoriya-zarubizhnoyi-muzyky-kinecz-hvi---hih-stolittya.pdf>
2. Бедакова С.В. Історія зарубіжної музики епохи Романтизму (в умовах дистанційного навчання) Навчаль но-методич ний посібник.- Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2021. – 168 с.
3. Стасько Г. Тенденції впровадження креативних методик у практику виховання голосу людини. Вокальне мистецтво: історія. сучасність. Перспективи. Збірник статей ДВНЗ «Прикарпатський національний університет Імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2015. С. 166–178.
4. Стахевич О. Г. З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки: посібник. Вінниця: Нова Книга, 2013. 176 с.
5. Ткаченко Т. В. Формування вокально-сценічної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних вузів : монографія. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2016. 307 с.
6. Чень Ван Методика формування виконавського артистизму студентів магістратури в процесі вокально-фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2017. 244 с.
7. Українська музична енциклопедія. Видання ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. К., 2008-2016.
8. Лисенко І. М. Співаки України. Енциклопедичне видання: 2-ге вид., перероблене і доповнене К. : Знання, 2011. 629 с.

Інформаційні ресурси в інтернет

1. <http://www.nbuv.gov.ua/> - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
2. <https://naps.gov.ua/> (Офіційний сайт Національної академії педагогічних наук України, містить наукові публікації, дослідження в галузі педагогіки)
3. <https://lib.ua.edu.ua/funds/music/romantyzm/ludwig-van-beethoven>
4. (Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» містить біографії і творчі портрети композиторів та інформацію про види мистецтва, стилі, епохи, жанри.
5. <https://namu.edu.ua/> (Національна академія мистецтв України, сайт містить інформацію про дослідження та тенденції в мистецтві).
6. <http://www.isma.org.ua/> (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ, сайт містить дослідження сучасного мистецтва та його зв'язку з освітою).
7. <https://www.pyrohiv.com/activities/strunni-smichkovi-muzichni-instrumenti.html> Енциклопедія старовинних і сучасних інструментів.
8. <http://term.in.ua> Словник музичних термінів
9. <https://opera.com.ua/> (Національна опера України імені Тараса Шевченка, офіційний сайт театру, де можна знайти інформацію про репертуар, історію, колектив та новини).
10. <http://ukrnotes.in.ua/poshuk.php> Ноти українських композиторів.
11. <http://composersukraine.org/index.php?id=1371> Національна спілка композиторів України
12. https://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php Камерно-вокальна музика В.А.Моцарта
13. <http://www.mutopiaproject.org> Mutopia Project – Відкриті ноти класичної музики.
14. <https://www.oxfordmusiconline.com> Oxford Music Online / Grove Music Online – Авторитетні енциклопедичні статті з музики
15. <http://vecchiosito.bnnonline.it/biblvir/verdi/index.html> Вокальні твори Джузеппе Верді
16. <https://www.liveabout.com/operas-by-giuseppe-verdi-724297> Вокальні твори Джузеппе Верді
17. https://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php Цифрове видання В.А.Моцарта

Орієнтовний репертуарний список

Арії старовинних майстрів для високого голосу

Аббатіні Д. Арії з кантат.
Базані. «Lascia che torni».
Балларіні. «S'io più filli».
Бонончіні Н. Арії.
Вівальді А. «Vieni»; арії з «Глорії».
Гендель Г. Арії.
Глюк Х. Арії.
Джордані А. Арії.
Дуранте Н. Арії.
Кальдара А. Арії з кантат та ораторій.
Каччіні Д. Арії.
Ланчіані. «Gran pena amor lontane».
Паскуліні Л. «Cupido è un tiratore pericoloso».
Порпора Н. «Ti chiamo, mare e vento».
Россі. «Io che sin hor le pianta», «Fate qual che volete».
Саррі Д. Арія з ораторії «Покинута Дідона».
Страделла О. Арія з опери «Аджиля».

Честі А. Арієта «Se ben che mi Saettana». Арії з ораторій.

Чимароза Д. «Se hai familiarità con la pietà».

Арії старовинних майстрів для середнього голосу

Гендель Г. Арія Амастри з опери «Ксеркс». Арія Давіда з ораторії «Саул». Арія Матильди з опери «Оттон». Арія Оттона з опери «Оттон».

Речитатив та арія Медеї з опери «Тезей». Арії з ораторій «Ісус Навін», «Ієвфай», «Іуда Маккавей», «Самсон», «Месія».

Джордано. «Caro mio ben».

Дуранте. «Vergin tutto amor».

Кавальєрі. «Monologo del tempo».

Кальдара. «Selve amici».

Каріссімі. «Vittoria, mio core».

Каччині Дж. «Ave Maria», «Bella rose purpurine», «Udite amanti».

Монтеверді К. «Di misera Regina. Lascatemi morir».

Пері Я. «Nel puro ardor».

Скарлаті А. «Gia sole dal Gange», «Страделла», «Sento nel core».

Арії старовинних майстрів для низького голосу

Дуранте. «Danza, danza fanciulla».

Каваллі Ф. «Son ancor pargoletta».

Каччині Дж. «Amarilli», «Occhi immortali».

Монтеверді К. «llustratevi o cieli».

Пері Я. «Giote al canto mio».

Россі Дж. «Vado ben spesso cangiando loco».

Скарлатті А. «O cessate di pigarmi». «Toglietti la vita ancor».

Твори українських композиторів

Гайдамака В. «Айстри», «Скажи мені».

Губаренко М. Романси.

Дичко Л. «Нічка тиха», «У човні», «Яблунка», «Земле моя».

Дремлюга Н. «О, горе, горе серцю», «Про серця таємниці».

Колодуб Л. Романси.

Кос-Анатольський А. «Я лиш про тебе мрію», «Бродить ніч», «Попливли вечірні дими», «Шаллю зорі золотої», «Ой ти дівчино з горіха зерня», «Незабутній вальс», «Коли заснули сині гори», «Карпатське танго», «Зоряна ніч», «Білі троянди», «Магнолія», «Солов'їні романси», «Думала смерека», «Гуцульщина», «Ой піду я межі гори».

Кириліна І. «Я малюю море», «Лелеча доля».

Лисенко М. «Айстри», «Безмежнеє поле», «Не забудь юних днів», «Нічого, нічого», «Ой, одна я, одна», «Ой, по горі ромен цвіте», «Твої очі, як море», «Човен», «Не забудь юних днів», «Смутної провесни».

Лопатинський Я. «Ах, скільки струн...», «Розвійтеся з вітром».

Людкевич С. «Тайна», «Спи, дитинко», «Піду, втечу».

Жербін О. «В моїй душі», «Дивлюсь я на яснії зорі», Вокаліз-прелюд. «Забудь», «Ноктюрн», «Ранок», «Забутий образ твій», «Пливе моя душа».

Монюшко С. «Пряла».

Майборода Г. «Айстри», «Не сумуй».

Мейтус Ю. «Водоспад», «Зозулі», «Маленька балада», «Сон», «Сосна».

Надененко Ф. «Прощання», «Де бувала, де ходила», «Сльози», «Чого з'являєшся мені у сні».

Нижанківський О. «Верніться сни мої...», «О, не забудь».

Скорик М. «Три гуцульські пісні».

Степовий Я. «Не грай», «Ноктюрн», «Розвійтеся з вітром», «Степ».

Твори зарубіжних композиторів

Айвз П. «Мрії», «Осінь».

Альбеніс Н. Вірші Беккера.

Адіті Н. «Захоплення».

Бах Й. С. «Магніфікат»; «Страсті за Іоанном»; «Страсті за Матвієм», арії з кантат № 1, 12, 21, 43, 85, 202.

Бізе Ж. «Ніч», «Любити мріяти».

Барбер С. «Лебідь», «Маргаритки», «Ноктюрн», «У ясну ніч».

Бетховен Л. «Пісня про спокій: Дає кохання спокій нам», «Що серце так вабить...», «Дає кохання спокій нам», «Згасай, згасай, огню!», «Мало жити нам дано», «О, в цей момент розлуки».

Брамс Й. «Недільний ранок», «Спогад», «Глибока все моя дрімота», «Блакитні очі», «Колискова пісня», «Ода Сафо», «Під дошем», «Як бузок розквітає», «Серенада».

Бріттен Б. «Полі Олівер», «Саллі Гарденс», «Сонети Мікеланджело».

Веккерлен Ж. «Діви, поспішайте», «Лізетта встала», «Мама, що таке кохання», «Не забудьте, діти», «Ні, вірити не в змозі я», «Нінетта», «Прийди скоріше, весна».

Вольф Г. «Метелик-лимонниця», «Пісня Вейли», «Покинута», «Садівник».

Гріг Е. «Романси й пісні на слова датських і норвезьких поетів, для меццо-сопрано або баритону», «Пісня Сольвейг».

Гендель Й. Арії з ораторії «Самсон».

Дворжак А. «Циганські пісні», «Пісні кохання».

Дебюссі К. «Бачення», «Китайська рондоль», «Серце — його ми забудемо», «Місячне світло», «Зоряна ніч», «Чудовий вечір», «Фантоші».

Лист Ф. «Високе кохання», «Як дух Лаури», «Лорелея», «О, де він».

Моцарт В. А. Концертні арії.

Мендельсон Ф. «Зулейка», «На крилах пісні», «Нова любов».

Массне Ж. Романси.

Мендельсон Ф. Арії з ораторій «Ілля», «Павло».

Й. Гендель. Арії з ораторії «Самсон».

Онеггер А. «Колискова пісня струмка».

Равель М. «Histoires naturelles» (цикл для голосу та фортепіано на слова Жюль Ренара), «Don Quichotte à Dulcinée» (для голосу і фортепіано).

Россіні Дж. «Венеціанська регата», «Докір», «У вигнанні».

Россіні Дж. Арії з «Урочистої меси».

Россіні Дж. Арії з драматичної кантати для голосу з фортепіано «Giovanna d'Arco».

Фалья М. Романси та пісні.

Шопен Ф. «Мрії», «Бажання».

Штраус Р. «Баркарола», «Серенада».

Шуберт Ф. «Баркарола», «Над озером», «Форель» (Die Forelle) op. 32, «Ave Maria», «Гретхен за прядкою» (Gretchen am Spinnrade), «Мандрівка» (Das Wandern) із циклу «Красуня млинарка», «Баркарола», «Лісовий цар» (Erlkönig).

Шуман Р. «Не сержусь я» (Ich Grolle nicht), «У сні я тяжко плакав...» (Ich hab' im Traum geweinet), «Вві сні я тяжко плакав» (Ich hab' im Traum geweinet).

Вокальні цикли

Бетховен Л. «До далекої коханої».

Вериківський М. Цикл «Образ коханої».

Дремлюга М. «Сонети кохання» на вірші А. Міцкевича. «Пісні кохання» на вірші Петрарки. На вірші Омара Хайяма. «Сонети Мікеланджело».

Дичко Л. Триптих «Казка».

Россіні Дж. Цикл з 12 пісень для голосу з фортепіано «Soirees musicales».

Шуберт Ф. «Зимова подорож», «Лебединий спів», «Красуня млинарка».

Шуман Р. «Кохання поета», «Любовні пісні», «Коло пісень» на вірші Г. Гейне, Ейхендорфа.

Фільц Б. Вокальний цикл «Срібні струни».

Форе Г. «Тут у нас», «Кинута квітка».

Естрадні пісні українських композиторів

Бакки Д. «Сизокрилий птах».

Бурміцький О. «Шелестять дощі».

Верменич В. «Чорнобривці», «На калині мене мати колихала».

Вакарчук С. «Не твоя війна», «Обійми», «Човен».

Білаш О. «Два кольори», «Над Україною», «Полинь», «Полтавська полька», «Журавка», «Пісня про калину», «Стань зорею мені», «А він любив мене», «Горить моє серце», «Журавка», «Люби мене», «Любов», «Між нами спалено мости», «Опівнічний романс», «Пробач мені», «Прощальний романс».

Дворський П. «Рідна мова», «Смерекова хата».

Злотник О. «Маки червоні», «Гай, зелений гай», «Чуєш, мамо», «Батько і мати», «Марево снів».

Зуєв О. «Три дороги», «Якщо поруч ти», «Крила удачі», «П'є журавка воду».

Івасюк В. «Водограй», «Світ без тебе», «Кленовий вогонь», «Я піду в далекі гори», «Запроси мене у сни», «Тільки раз цвіте любов», «Балада про мальви», «Балада про дві скрипки», «Жовтий лист», «Мандрівний музикант», «Червона рута», «Пісня буде поміж нас».

Квінта Р. «Одна калина», «Чекай», «Місяць».

Кириліна І. «Яблуневі зливи», «Лісова чакона», «Лісова пісня», «Лелеча доля».

Майборода П. «Пісня про рушник», «Ми підемо, де трави похилі», «Стежина», «Елегія», «Любов моя», «За вікном», «Ромен-цвіт», «Ти — моя вірна любов», «Виростеш ти, сину», «Колискова».

Мозговий М. «Край, мій рідний край», «Моя земля», «Зачаровані слова», «Минає день, минає ніч».

Петриненко Т. «Пісня про пісню», «Господи, помилуй», «Зорепадом летять роки», «Білий океан».

Поклад І. «Чарівна скрипка», «Скрипка грає», «Зелений клен», «Кохана».

Пономарьов О. «Колискова», «Варто чи ні», «Я люблю тільки тебе», «Заспіваймо пісню за Україну».

Шамо І. «Три поради», «Пісня про Київ», «Пісня про щастя», «Ідуть дощі», «Нахилились медоцвіти», «Проводжала мати свого сина».

Янівський Б. «Журавочка».

Білозір В. «Перший сніг», «Пшеничне перевесло», «Ніби вчора».

Естрадні твори зарубіжних композиторів

Arthur Hamilton: «Cry Me a River».

Adamo S. «Tombe la neige».

Adele: «Someone Like You».

Adele: «Rolling in the Deep».

ABBA: «The Winner Takes It All» (Benny Andersson, Björn Ulvaeus).

Whitney Houston: «I Will Always Love You» (Dolly Parton), «I Have Nothing».

Гершвін Дж. «Summertime», «The Man I Love».

Celine Dion: «The Power of Love», «My Heart Will Go On».

Lady Gaga: «Shallow».

Bruno Mars: «Just the Way You Are».

Ed Sheeran: «Perfect».

Sam Smith: «Stay with Me».

Billie Eilish: «What Was I Made For?».
Elton John: «Can You Feel the Love Tonight».
Andrew Lloyd Webber: «Memory» (із мюзиклу *Cats*).
Freddie Mercury: «The Show Must Go On».
Michael Jackson: «Heal the World».
Stevie Wonder: «You Are the Sunshine of My Life».
Carole King: «You've Got a Friend».
John Lennon: «Imagine».
John Lennon, Paul McCartney: «Michelle».
Francis Lai: «Love Story».
Leonard Cohen: «Hallelujah».
Rolf Lovland: «You Raise Me Up» (слова Brendan Graham).

Рекомендовані джазові твори

“Sweet Georgia Brown” w. & m. Ben Bernie, Maceo Pincard & Kennet Casey.
 “Poor Butterfly” w. John L. Golden, m. Raymond Hubbell.
 “Oh, Lady be good” w. Ira Gershwin, m. George Gershwin.
 “Bye bye blackbird” w. Mort Dixon, m. Ray Henderson.
 “Indian summer” w. Al Dubin, m. Victor Herbert.
 “Avalon” w. Al Jofson & B.G. De Sylva, m. Vincent Rose.
 “Too Marvelous for words” w. Johnny Mercer, m. Richard A. Whiting.
 “Lullabye of birdland” m. George Shearing, w. George David Weiss.
 “Round midnight” w. Bernie Hanighen, w. Coonie Williams & Thelonius Monk.
 “Days of wine and roses” w. Johnny Mercer, m. Henry Mancini.
 “September in the rain” w. Al Dubin, m. Harry Warren.
 “I cover the waterfront” w. Edward Heyman, m. John Green.
 “Namely you” w. Johnny Mercer, m. Gene De Paul.
 “You go to my head” w. Haven Gillespie, m. J. Fred Coots.
 “If I love again” (With the laughing face) w. Phil Silver, m. James Van Heusen.
 “Softly as in a morning” w. Oscar Hammerstein, m. Sigmund Romberg.
 “Early autumn” w. Johnny Mercer, m. Ralph Burns & Woody Herman.
 “I know that you know” w. Anne Caldwell, m. Vincent Youmans.
 “A time for love” w. Paul Francis Webster, m. Johnny Mandel.
 “All the think you are” m. Jerome Kern, w. Oscar Hammerstein.
 “A night in Tunisia” w. & m. Dizzy Gillespie & Frank Paparelli.
 “I'll remember april” w. & m. Done Raye, Gene De Paul & Pat Johnston.
 “Blussette” w. Normal Gimbel, m. Jean Thielemans.
 “If I were a bell” w. & m. Frank Loesser.
 “Prisoner of love” w. & m. Leo Robin, Clarence Gaskill & Russ Columbo.
 “Basin street blues” w. & m. Spenser Williams.
 “A weaver of dreams” m. Victor Young, w. Jack Elliot.
 “Out of this world” m. Harold Arlen, w. Johnny Mercer.
 “I'm glad there is you” w. & m. Paul Madeira & Jimmy Dorsey.
 “Ill wind” (Youre blowing` me no good) w. Ted Koehler, m. Harold Arlen.
 “In a mellow tone” w. & m. Duke Ellington & Milt Gambler.
 “Do nothing `till you hear from me” w. & m. Duke Ellington & Bob Russell.
 “Don`t get around much anymore” w. & m. Duke Ellington.
 “I didn`t know about you” w. & m. Duke Ellington.

Cole Porter: “Just on of those things”, “You do something to me”, “Night and day”, “Love for sale”.

**Музично-виконавська майстерність:
спеціальний музичний інструмент**

ЗМІСТ

<i>Вступ</i>	55
<i>1. Опис навчальної дисципліни</i>	56
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни</i>	57
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни</i>	57
<i>4. Очікувані результати навчання</i>	57
<i>5. Програма навчальної дисципліни</i>	58
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування</i>	66
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю</i>	66
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання</i>	67
<i>9. Засоби навчання</i>	72
<i>10. Рекомендовані джерела інформації</i>	73

ВСТУП

Анотація

Курс «Музично-виконавська майстерність (спеціальний музичний інструмент)» є невід'ємною складовою підготовки магістра спеціальності В5 Музичне мистецтво; складається з 8 кредитів ECTS.

Курс спрямований на забезпечення високого рівня професійної підготовки фахівців, які володіють усім комплексом знань, виконавських навичок та умінь гри на інструменті; сприяє розширенню художнього кругозору за рахунок вивчення різножанрових та різностильових інструментальних творів українських та зарубіжних композиторів минулого та сучасності, досягненню артистичної зрілості; удосконалює навички сценічного виконання. Міждисциплінарні зв'язки з дисциплінами «Історія стилів і жанрів у музичному мистецтві», «Інтерпретація музичного твору», «Ансамблеве виконавство» сприятимуть формуванню у студентів максимально цілісної системи теоретичних знань та практичних вмінь.

Ключові слова: виконавська майстерність, виконавська інтерпретація, інструментальні твори.

Abstract

The course "Musical and Performing Skills (Special Musical Instrument)" is an integral part of the master's degree in the specialty B5. Musical Art; consists of 8 ECTS credits.

The course is aimed at ensuring a high level of professional training of specialists who possess the full range of knowledge, performing skills and abilities to play an instrument; contributes to the expansion of artistic horizons through the study of multi-genre and multi-style instrumental works by Ukrainian and foreign composers of the past and present, the achievement of artistic maturity; improves stage performance skills. Interdisciplinary connections with the disciplines "History of Styles and Genres in Musical Art", "Interpretation of a Musical Work", "Ensemble Performance" will contribute to the formation of the most holistic system of theoretical knowledge and practical skills among students.

Keywords: *performing skills, performing interpretation, instrumental works.*

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни					
		денна форма навчання			заочна форма навчання		
Кількість кредитів – 8	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Обов'язкова					
Модулів – 3		Рік підготовки:					
Змістових модулів – 8		1-й	1-й	2-й	1-й	1-й	2-й
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	Семестр					
Індивідуальне науково- дослідне завдання –		1-й	2-й	3-й	1-й	2-й	3-й
Загальна кількість годин – 240		Лекцій					
		0 год.			0 год.		
		Практичні, семінарські					
		0 год.			0 год.		
		Індивідуальні					
	30 год.	30 год.	20 год.	6 год.	6 год.	5 год.	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 Самостійної роботи студента – 4	Освітній рівень: другий (магістерський)	Самостійна робота					
		60 год.	60 год.	40 год.	84 год.	84 год.	55 год.
		Індивідуальні завдання: 0 год.					
		Вид контролю: Екзамен (1-й семестр, 2-й семестр), залік (3-й семестр)					
		Форма контролю: академічний концерт					

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: формування музично-виконавської майстерності магістрантів шляхом удосконалення вмінь та навичок вільного володіння музичним інструментом в процесі вивчення різностильових та різножанрових творів українських та зарубіжних композиторів минулого та сучасності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно.

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови вивчення дисципліни

«Інструментальне виконавство», «Ансамблеве музикування», «Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, гармонія, історія музики (українська, зарубіжна)».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

1- й семестр

Модуль 1. Художній репертуар

Змістовий модуль 1. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору

Тема 1. Перший етап роботи над поліфонічним твором.

1. Музикознавчий аналіз.
2. «Уртекст». Розгляд редакцій за відмітними рисами передавання або відтворення авторського тексту: текстологічні, педагогічні й виконавські.
3. Виконавські редакції як фіксація досвіду інтерпретації творів композитора видатними музикантами.
4. Робота над поліфонічною фактурою (по голосах; поєднання голосів; над партією кожної руки окремо)

Тема 2. Другий та третій етапи роботи над поліфонічним твором.

1. Створення власної виконавської концепції твору.
2. Робота над голосоведенням, артикуляцією, динамікою, аплікатурою.
3. Вивчення твору напам'ять.
4. Підготовка поліфонічного твору до концертного виконання.

Література (основна) [1,2,3,4] допоміжна [4,6,7]

Змістовий модуль 2. Виконавська інтерпретація п'єси віртуозного характеру

Тема 1. Перший етап роботи над п'єсою віртуозного характеру.

1. Мистецтвознавчий та музикознавчий аналіз твору.
2. Розбір нотного тексту твору.
3. Створення попереднього ескізу, початкового варіанта виконавської концепції.
4. Формування музичного образу.

Тема 2. Другий та третій етапи роботи над п'єсою віртуозного характеру.

1. Робота над деталями нотного тексту, подолання художньо-технічних труднощів.
2. Матеріалізація попереднього ескізу, конкретизація початкового задуму.
3. «Збирання» фрагментів в єдине ціле, загальне структурування.
4. Підготовка до концертного виступу.

Література основна [1,2,3,4] допоміжна [1,3,5,7]

Змістовий модуль 3. Читання з аркушу. П'єса для самостійного розучування. Анотації.

Тема 1. Читання з аркушу.

1. Читання з аркушу творів українських композиторів XIX століття.
2. Читання з аркушу творів зарубіжних композиторів XVII- XVIII століть.

Тема 2. П'єси для самостійного розучування

1. Музикознавчий аналіз творів
2. Розбір та вивчення творів.

Тема 3. Анотація до поліфонічного твору, анотація до п'єси віртуозного характеру

Література основна [4,5,6], допоміжна [7,8,9,10]

2-й семестр

Модуль 2. Художній репертуар

Змістовий модуль 1. Виконавська інтерпретація твору великої форми

Тема 1. Перший етап роботи над твором великої форми.

1. Мистецтвознавчий і музикознавчий аналіз. Загальна характеристика твору великої форми.
2. Аналіз «уртексту» й редакцій.
3. Розбір твору.

Тема 2. Другий та третій етапи роботи над твором великої форми.

1. а) Робота над експозицією, розробкою, репризою, індивідуальними особливостями кожної теми у творах, написаних у сонатній формі.
2. б) Робота над частинами, написаними у формі рондо
3. Робота над частинами, написаними у формі варіацій.
4. Подолання художньо-технічних труднощів (класифікація труднощів).
5. Методи рішення виконавських завдань
6. Підготовка до концертного виступу.

Література основна [1,2,3,4] допоміжна [7,9,11]

Змістовий модуль 2. Виконавська інтерпретація п'єси кантиленного характеру

Тема 1. Перший етап роботи над п'єсою кантиленного характеру.

1. Мистецтвознавчий та музикознавчий аналіз твору.
2. Розбір нотного тексту твору.
3. Створення попереднього ескізу, початкового варіанта виконавської концепції.
4. Формування музичного образу.

Тема 2. Другий та третій етапи роботи над п'єсою кантиленного характеру.

1. Робота над деталями нотного тексту, подолання художньо-технічних труднощів.
2. Матеріалізація попереднього ескізу, конкретизація початкового задуму.
3. «Збирання» фрагментів в єдине ціле, загальне структурування.
4. Підготовка до концертного виступу.

Література (основна) [4,5,6] допоміжна [6,7,8,9,11]

Змістовий модуль 3. Читання з аркушу. П'єса для самостійного розучування. Анотації.

Тема 1. Читання з аркушу

1. Читання з аркушу творів українських композиторів XX століття.
2. Читання з аркушу творів зарубіжних композиторів XIX-XX століть.

Тема 2. П'єси для самостійного розучування.

1. Музикознавчий аналіз творів
2. Розбір та вивчення творів.

Тема 3. Анотація до твору великої форми, анотація до п'єси кантиленного характеру *Література (основна) [1,2,3,4]*

3-й семестр

Модуль 3. Художній репертуар

Змістовий модуль 1. Виконавська інтерпретація концертного етюду та поліфонічного твору

Тема 1. Етапи роботи над концертним етюдом

1. Розбір нотного тексту твору
2. Робота над деталями нотного тексту, подолання художньо-технічних труднощів.
3. Матеріалізація попереднього ескізу, конкретизація початкового задуму.
4. Мистецтвознавчий та музикознавчий аналіз концертного етюду. Анотація до твору.

Тема 2. Підготовка до концертного виконання поліфонічного твору

1. Робота над формою твору; динамічний план поліфонічного твору.
1. Концертна версія поліфонічного твору.

Література (основна)[4], стор. 90–122; [4], стор. 28–38.

Змістовий модуль 2. Підготовка до концертного виконання двох різнохарактерних п'єс та твору великої форми

Тема 1. П'єси віртуозного та кантиленного характеру

1. Робота над створенням художнього образу у п'єсах.
2. Підготовка п'єс до концертного виконання.

Тема 2. Твір великої форми

1. Робота над формою твору; динамічний план.
2. Підготовка до концертного виконання.

Література (основна) [1,2,3,4,5,6].

Тематичний план навчальної дисципліни

1-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд.	с.р.		лек	пр	інд.	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Художній репертуар										
Змістовий модуль 1. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору										
Тема 1. Перший етап роботи над поліфонічним твором.	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
Тема 2. Другий та третій етапи роботи над поліфонічним твором.	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Усього годин</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
Змістовий модуль 2. Виконавська інтерпретація п'єси віртуозного характеру										
Тема 1. Перший етап роботи над п'єсою віртуозного характеру.	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
Тема 2. Другий та третій етапи роботи над п'єсою віртуозного характеру	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Усього годин</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
Змістовий модуль 3. Читання з аркушу. П'єса для самостійного розучування										
Тема 1. Читання з аркушу	10	-	-	10	-	2	-	-	2	-
Тема 2. П'єса для самостійного розучування	5	-	-	-	5	12	-	-	-	12
Тема 3. Анотація до поліфонічного твору, анотація до п'єси віртуозного характеру	15	-	-	-	15	16	-	-	-	16
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Усього годин</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Разом за курсом</i>	90	-	-	30	60	90	-	-	6	84

2-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд.	с.р.		лек	пр	інд.	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 2. Художній репертуар										
Змістовий модуль 1. Виконавська інтерпретація твору великої форми										
Тема 1. Перший етап роботи над твором великої форми.	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
Тема 2. Другий та третій етапи роботи над твором великої форми	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Усього годин</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
Змістовий модуль 2. Виконавська інтерпретація п'єси кантиленного характеру										
Тема 1. Перший етап роботи над п'єсою кантиленного характеру	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
Тема 2. Другий та третій етапи роботи над п'єсою кантиленного характеру	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Усього годин</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
Змістовий модуль 3. Читання з аркушу. П'єса для самостійного розучування.										
Тема 1. Читання з аркушу	10	-	-	10	-	2	-	-	2	-
Тема 2. П'єса для самостійного розучування.	5	-	-	-	5	12	-	-	-	12
Тема 3. Анотація до твору великої форми, анотація до п'єси кантиленного характеру	15	-	-	-	15	16	-	-	-	16
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Усього годин</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Разом за курсом</i>	90	-	-	30	60	90	-	-	6	84

3-й семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд.	с.р.		лек	пр	інд.	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 3. Художній репертуар										
Змістовий модуль 1. Виконавська інтерпретація концертного етюд та поліфонічного твору										
Тема 1. Етапи роботи над концертним етюдом	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
Тема 2. Підготовка до концертного виконання поліфонічного твору	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
<i>Усього годин</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	2	28
Змістовий модуль 2. Підготовка до концертного виконання двох різнохарактерних п'єс та твору великої форми										
Тема 1. П'єси віртуозного та кантиленного характеру	15	-	-	5	10	15	-	-	2	13
Тема 2. Твір великої форми	15	-	-	5	10	15	-	-	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	3	27
<i>Усього годин</i>	30	-	-	10	20	30	-	-	3	27
<i>Разом за курсом</i>										
	60			20	40	60			5	55

Теми індивідуальних занять

1-й семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Перший етап роботи над поліфонічним твором.	5	1
2	Другий та третій етапи роботи над поліфонічним твором	5	1
3	Перший етап роботи над п'єсою віртуозного характеру.	5	1
4	Другий та третій етапи роботи над п'єсою віртуозного характеру	5	1
5	Читання з аркушу	10	2
6	П'єса для самостійного розучування	-	-
7	Анотація до поліфонічного твору, анотація до п'єси віртуозного характеру	-	-
	<i>Разом</i>	30	6

2-й семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Перший етап роботи над твором великої форми.	5	1
2	Другий та третій етапи роботи над твором великої форми	5	1
3	Перший етап роботи над п'єсою кантиленного характеру	5	1
4	Другий та третій етапи роботи над п'єсою кантиленного характеру	5	1
5	Читання з аркушу	10	2
6	П'єса для самостійного розучування	-	-
7	Анотація до твору великої форми, анотація до п'єси кантиленного характеру	-	-
	<i>Разом</i>	30	6

3-й семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Етапи роботи над концертним етюдом	5	1
2	Підготовка до концертного виконання поліфонічного твору	5	1
3	П'єси віртуозного та кантиленного характеру	5	2
4	Твір великої форми	5	1
	<i>Разом</i>	20	5

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до індивідуальних занять – **1-2 год. / 1 заняття;**
- підготовка самостійних завдань - **1-2 год. / 1 проєкт.**
- анотація до творів, що вивчаються – **10-15 годин на 1 роботу**
- підготовка до контрольних заходів (концертне виконання творів) – **15 год. / 1 захід**

Завдання для самостійної роботи

1-й семестр

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1.	Підготовка до індивідуальних занять: гра на інструменті творів програми	25	42
2.	Виконання самостійного завдання (п'єса для самостійного розучування)	5	12
3.	Написання анотацій до творів, що вивчаються (поліфонічний твір, п'єса віртуозного характеру)	15	15
4.	Підготовка до контрольних заходів (концертне виконання творів програми)	15	15
	<i>Разом</i>	60	84

2-й семестр

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1.	Підготовка до індивідуальних занять: гра на інструменті творів програми	25	42
2.	Виконання самостійного завдання (п'єса для самостійного розучування)	5	12
3.	Написання анотацій до творів, що вивчаються (твір великої форми, п'єса кантиленного характеру)	15	15
4.	Підготовка до контрольних заходів (концертне виконання творів програми)	15	15
	<i>Разом</i>	60	84

3-й семестр

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1.	Написання анотації до творів, що вивчаються (анотація до концертного етюду): мистецтвознавчий та музикознавчий аналіз.	15	15
2.	Підготовка до індивідуальних занять (робота над творами програми)	8	12
3.	Виконання самостійного завдання (робота над створенням художнього образу у п'єсах віртуозного та кантиленного характеру)	2	13
4.	Підготовка до контрольних заходів (концертне виконання творів екзаменаційної програми)	15	15
	<i>Разом</i>	40	55

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Основними методами навчання є: наочно-інформаційні, практично-пошукові, практично-евристичні, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного виконання, дослідницький.

Серед них на індивідуальних заняттях застосовуються методи: показу та наслідування, поетапного опрацювання, повільного темпу, метод ізольованого опрацювання складних елементів, варіативного повторення, слухового контролю та самокорекції, аналітичного читання нотного тексту, ансамблевої взаємодії, моделювання концертної ситуації, порівняльного аналізу, індивідуалізації навчання.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- Виконання індивідуальних завдань на інструменті (гра творів програми);
- усні відповіді (анотації до творів програми);
- проєктні (самостійні) роботи (виконання творів, що вивчені самостійно);
- контрольна робота (концертне виконання творів програми на інструменті).

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (виконання індивідуальних завдань на інструменті (практика), усні відповіді (анотації), проєктні (самостійні) роботи і оцінки за контрольну роботу.

Поточний контроль проводиться на кожному індивідуальному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання практичної (за інструментом) та теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час аудиторних занять та набутих практичних навичок під час виконання індивідуальних і самостійних завдань вдома.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Виконання індивідуальних завдань на інструменті (бали)	Критерії оцінювання
2 (3)	Цілеспрямована та систематична робота студента над художнім репертуаром при виконанні та при підготовці індивідуальних завдань. Яскрава виконавська інтерпретація музичних творів, що вивчаються. Вільне орієнтування в стилістичних особливостях творів різних епох, розуміння їх жанрових особливостей, ініціатива на всіх етапах розучування програми.
1,5 (2,5)	Систематична, результативна, цілеспрямована робота студента над репертуаром. Студент добре розуміє стилістичні особливості музичних творів, що вивчаються, але не завжди демонструє переконливий рівень втілення художніх образів.
1 (2)	Систематична робота студента над художнім репертуаром. Спостерігаються окремі помилки в розумінні стилістичних особливостей музичних творів. Недостатня наполегливість в напрямку удосконалення художньо-виконавської техніки.
0,5 (1)	Відсутність системності при підготовці індивідуальних завдань. Не достатньо наполегливості, старанності в оволодінні фаховими знаннями, вміннями, навичками. Невпевнене виконання творів програми.
0	Недбале ставлення до занять, постійне невиконання завдань, які передбачені навчальною програмою, низький рівень професійних знань, умінь, навичок, непереконливість виконавської інтерпретації музичних творів, що вивчаються.
	<i>Оцінка студента за кожне індивідуальне завдання на ДФН - по 2 бали у 1,2 семестрах та 3 бали у 3 семестрі. На ЗФН кожне заняття оцінюється по 2 бали у кожному семестрі.</i>

Усні відповіді (анотації до творів програми), бали	Критерії оцінювання
10 (20)	Студент вільно володіє методами опрацювання мистецтвознавчої та музикознавчої літератури, узагальнення і аналізу музичного матеріалу, орієнтується в методах аналізу творів. Використовує професійну термінологію при здійсненні цілісного аналізу всього музичного твору, окремих його елементів; визначає стильові ознаки музичної мови у творчості композиторів різних епох, напрямів, мистецьких шкіл. Вірно визначає виконавські труднощі в творах та шляхи їх подолання. Здійснює порівняльний аналіз інтерпретацій твору відомими виконавцями.
8 (16)	Студент вільно володіє методами опрацювання наукової літератури при аналізі музичних творів, добре орієнтується в методах музикознавчого аналізу, виконує завдання в установленій термін, допускає незначні помилки при цілісному аналізі творів, грамотно акцентує на художньо-виконавських труднощах, але не завжди вірно намічає шляхи їх подолання.
6 (12)	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду діяльності; при мистецтвознавчому аналізі творів наводить в цілому правильну інформацію, але при музикознавчому аналізі використовує не всі методи; допускає помилки при аналізі структури творів, не завжди вірно визначає шляхи подолання художньо-технічних труднощів, на середньому рівні володіє термінологією музичного мистецтва.

4 (8)	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду діяльності; при аналізі творів допускає суттєві помилки, не вміє самостійно визначати шляхи подолання художньо-технічних труднощів, не достатньо володіє термінологією.
2	Студент виконує роботу на кожному з етапів з методичною допомогою викладача.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми на ДФН та ЗФН у 1,2 семестрах – дві анотації по 10 балів - 20 балів, 3 семестр – одна анотація -20 балів. На ЗФН – по 10 балів у кожному семестрі</i>

Проектні (самостійні) роботи (виконання творів, що вивчені самостійно), бали	Критерії оцінювання
5	При інтерпретації самостійно вивченого твору студент яскраво відтворює драматургічну концепцію музичного твору, демонструє творчі рішення при створенні художнього образу, орієнтується в стилістичних та жанрових особливостях, досконало володіє художньо-технічною майстерністю виконання.
4	При інтерпретації твору для самостійного вивчення студент впевнено на доброму художньо-технічному рівні демонструє втілення авторської концепції; грамотно виконує всі авторські та редакторські вказівки, але при контрольному виконанні допускає дві-три зупинки у тексті.
3	При інтерпретації твору на достатньому рівні передається художній образ, жанрова сторона, але не видержаний єдиний темп, метро-ритмічний малюнок. При розборі тексту твору студент допускає декілька текстових помилок, що позначається на контрольному виконанні.
2	Низький рівень вивчення твору: неточності у тексті, штрихах, динаміці, ритмі. Не визначена виконавська драматургія, не переданий характер твору; слабкий художньо-технічний рівень виконання.
1	Низький рівень вивчення твору: неточності у тексті, слабкий художньо-технічний рівень виконання
0	Студент не виконує роботи
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми на ДФН у 1, 2,3 семестрах – 5 балів; на ЗФН – 1, 2 с. – 28 балів, 3 с. – 40 балів</i>

Контрольна робота (концертне виконання творів програми), бали	Критерії оцінювання
ДФН 15 ЗФН 40-35	При концертному виконанні творів програми студент на високому фаховому рівні демонструє виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом, артистизм; яскраво і впевнено доносить авторський задум, стиль, художній образ кожного твору.

ДФН 14-9 ЗФН 34-28	При концертному виконанні творів програми студент переконливо відтворює драматургічну концепцію музичних творів, створює їх художню інтерпретацію. Бал знижується в разі наявності незначних текстових або художньо-технічних помилок.
ДФН 8-5 ЗФН 27-19	При виконанні концертного репертуару студент допускає незначні технічні помилки, темп не завжди відповідає характеру творів; невпевнено знає текст напам'ять. Бал знижується за невпевненість при інтерпретації музичних творів напам'ять і за неточне втілення авторського задуму творів.
ДФН 4-3 ЗФН 18-10	Студент по нотах відтворює текст творів, допускає метро-ритмічні, темпові помилки. Бал знижується за виконання програми по нотах, художньо-технічні помилки у тексті.
ДФН 3-1 ЗФН 9-1	Гра студента при концертному виконанні відбувається по нотах, без відповідних штрихів, динаміки, з метро-ритмічними помилками; не звертається увага на стиль та жанрову першооснову творів. Бал знижується в разі наявності усіх перелічених помилок.
0	Робота не виконувалася.
<i>Максимальна оцінка студента у кожному семестрі за цей компонент програми: для ДФН - 15 балів, для ЗФН - 40 балів.</i>	

1-й семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Виконання індивідуальних завдань на інструменті	30x2 бали = 60 балів	6x2 бали = 12 балів
Усні відповіді (анотації)	2x10 балів = 20 балів	2x10 балів = 20 балів
Проектні (самостійні) роботи	1x5 балів = 5 балів	1x28 балів = 28 балів
Контрольна робота	1x15 балів = 15 балів	1x40 балів = 40 балів
Всього	100	100

2-й семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Виконання індивідуальних завдань на інструменті	30x2 бали = 60 балів	6x2 бали = 12 балів
Усні відповіді (анотації)	2x10 балів = 20 балів	2x10 балів = 20 балів
Проектні (самостійні) роботи	1x5 балів = 5 балів	1x28 балів = 28 балів
Контрольна робота	1x15 балів = 15 балів	1x40 балів = 40 балів
Всього	100	100

3-й семестр

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Виконання індивідуальних завдань на інструменті	20x3 бали = 60 балів	5x2 бали = 10 балів
Усні відповіді (анотації)	1x20 балів = 20 балів	1x10 балів = 10 балів
Проектні (самостійні) роботи	1x5 балів = 5 балів	1x40 балів = 40 балів
Контрольна робота	1x15 балів = 15 балів	1x40 балів = 40 балів
Всього	100	100

1-й семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	10	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота		Самостійна (проектна) робота	
	Т2	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	10	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота		Самостійна (проектна) робота	
ЗМ2	Т1	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	10	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота		Самостійна (проектна) робота	
	Т2	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	10	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота		Самостійна (проектна) робота	
ЗМ3	T1	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	20	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	4
	T2	Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	28
	T3	Усні відповіді	20	Усні відповіді	20
		Контрольна робота	15	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		іспит		іспит	
Сума			100	Сума	100

2-й семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	10	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота		Самостійна (проектна) робота	
	Т2	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	10	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота		Самостійна (проектна) робота	
ЗМ2	Т1	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	10	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота		Самостійна (проектна) робота	
	Т2	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	10	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота		Самостійна (проектна) робота	
ЗМ3	Т1	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	20	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	4
	Т2	Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	28
	Т3	Усні відповіді	20	Усні відповіді	20
		Контрольна робота	15	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		іспит		іспит	
Сума			100	Сума	100

3-й семестр

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	T1	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	15	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	40
	T2	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	15	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
ЗМ2	T1	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	15	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	4
	T2	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	15	Виконання індивідуальних завдань на інструменті	2
		Усні відповіді	20	Усні відповіді	10
		Контрольна робота	15	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		іспит		іспит	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

Для індивідуальних занять використовуються: фортепіано, духові інструменти, струнні інструменти, гітара, народні інструменти (для практичних занять за інструментом); нотна література з інструментальних творів українських та зарубіжних композиторів минулого та сучасності, підручники та навчально-методичні посібники з питань історії та теорії музики, методики викладання гри на духових, струнних, народних інструментах, гітарі, збірники технічних вправ; мультимедійні засоби, як-от відео- та аудіо-матеріали, програмне забезпечення для музичного навчання, онлайн-ресурси, що допомагають студентам краще сприймати та закріплювати отримані знання.

Для самостійної роботи використовуються: методичні рекомендації та посібники, хрестоматійна музична література (друковані та електронні видання); відеоматеріали – навчальні відеоролики, майстер-класи провідних музикантів, педагогів, виконавців – інтерпретаторів інструментальної музики; онлайн-бібліотеки з методичними матеріалами.

У разі роботи в дистанційному режимі використовується віртуальне навчальне середовище MOODLE, комунікаційна платформа Zoom. Поточна комунікація з викладачем здійснюється через месенджери чи електронну пошту.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Волощук Ю.І. Спецкурс «Українське скрипкове мистецтво»: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2002. – 83 с.
2. Давидов М. А. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста): підручник для вищих та середніх муз. навч. закладів. Київ: Муз. Україна, 2004. 290 с.
3. Доценко В.І. Методика підготовки гітариста-виконавця. Харків, 2005. 164.с.
4. Ревенко Н. Інструментальне виконавство з методикою викладання: навчально-методичний посібник / Н.Ревенко. – Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2023. – 260 с.
5. Ревенко Н. Інструментальне виконавство (фортепіано). Частина 3. Практична. Для змішаного навчання. Розділ 1: навчально-методичний посібник. Миколаїв: «РАЛ-поліграфія», 2024. 122 с.
6. Ревенко Н. Інструментальне виконавство (фортепіано). Частина 3. Практична. Для змішаного навчання. Розділ 2: навчально-методичний посібник. Миколаїв, 2025. 152 с.

Допоміжна література

1. Андрієвський І. Деякі проблеми розвитку української скрипкової школи в контексті еволюції європейської інструментальної музики // Музичне виконавство: Науковий вісник. – К., 2000. – Вип. 14, кн.6. – С. 32-40.
2. Богданов В.О., Богданова Л.Д. Історія духового музичного мистецтва України: від найдавніших часів до початку ХХ століття. Харків: Сілічева С.О., 2013. 384 с.
3. Городецький А.В. Європейське альтове мистецтво першої половини ХХ століття: виконавська практика та композиторська творчість: дис....кандидата мистецтвознавства. Київ, 2019. 219 с.
4. Каркасі М. Школа гри на гітарі. К.: Мелосвіт, 2002.
5. Катрич О. Т. Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичний та естетичний аспекти) : автореф. дис канд. мистецтвознавства. Київ, 2000. 18 с..
6. Косенко П.Б. Основи класичної техніки гітариста: метод. рек. К. : Муз. Україна, 2013. 44 с.
7. Кушнір Я. В. Технологія виконавства на флейті / Я. В. Кушнір, А. Я. Кушнір. – Луганськ : Книжковий світ, 2008. – 100 с.
8. Михайленко М. П. Методика викладання гри на шестиструнній гітарі. Київ : «Книга», 2003. 248с.
9. Подольчук В. В. Навчання гри на трубі і виконавська практика : навч. посіб. / Подольчук В. В. – Донецьк : ТОВ «Цифрова типографія», 2009. – 106 с.
10. Ревенко Н.В. Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки ХХ століття): монографія. Миколаїв: «РАЛ-поліграфія», 2018. 240 с.
11. Шукайло В. Ф. Шлях до майстерності піаніста: навчально-методичний посібник. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. 206.

Нотна література

Орієнтовний репертуарний список для фортепіано

1. Альбеніс І. Вибрані твори для фортепіано.
2. Барвінський В. «Українська сюїта», П'єси для дітей. Прелюдії для фортепіано
3. Барток Б. Твори для фортепіано тт.1-3.
4. Бах Й.С. ДТК – I, II т. Прелюдії і фуги. Французькі сюїти. Англійські сюїти. Партити. Токати. Фантазія до мінор. Хроматична фантазія і фуга. Італійський концерт, Органні хоральні прелюдії.
5. Безкоровайний В. Твори для фортепіано.
6. Беренс Г. ор.61 Новітня школа швидкості.
7. Беркович І. Варіації на тему Паганіні.
8. Бетховен Л. Варіації, Сонати, Концерти, Багатіли, Екосези.
9. Бібік В. Два зошити прелюдій та фуг.
10. Білаш О. Концерт для фортепіано з оркестром; П'єси для фортепіано
11. Блуменфельд Ф. Етюд для фортепіано
12. Бобалік Я. Збірки п'єс для фортепіано «Музичний дивосвіт», «Музичне сузір'я».
13. Богданов Ф. Українська сюїта, Музичний момент.
14. Борткевич С. Прелюдії для фортепіано ор.33, ор.40, 12 етюдів-новел
15. Бортнянський О. Сонати.
16. Брамс І. Вальси
17. Бріттен Б. П'єси
18. Вериківський М. 14 маленьких прелюдій для фортепіано, Цикл «Волинські акварелі»
19. Вольховський Г. Метелик, Полька-мазурка.
20. Воробкевич І. Думка.
21. Гайдн Й. Варіації, Сонати, Концерти.
22. Гендель Г. Концерти. Сюїти. Варіації. 16 маленьких фортепіанних п'єс.
23. Гершвін Д. Рапсодія в стилі блюз. Прелюдії
24. Глієр Р. Прелюдії.
25. Гріг Е. Концерт для фортепіано з оркестром а-moll. Соната для фортепіано е-moll. Ліричні п'єси. Зошити 1-4
26. Дебюссі К. Прелюдії (на вибір). Дитячий куточок (на вибір), Бергамаська сюїта. Образи. Прелюдії I, II зошити. 12 етюдів для фортепіано
27. Дичко Л. Українські писанки: 7 поліфонічних варіацій для ф-но
28. Іщенко Ю. 3 зошита п'єс «Поетичні настрої», 24 прелюдії.
29. Карабиць І. 24 прелюдії
30. Калачевський М. Вальс-каприс
31. Кирейко В. Українська рапсодія. Соната № 2. Тема з варіаціями
32. Клин В. Фортепіанні твори.
33. Колеса М. «Дрібнички», «Три коломийки», «Картинки Гуцульщини», «Пасакалія. Скерцо. Фуга».
34. Колодуб Л. Фортепіанні п'єси.
35. Колодуб Ж. Фортепіанні п'єси.
36. Кос-Анатольський А. Концерт для фортепіано з оркестром. Гомін Верховини. Гуцульська токати.
37. Косенко В. Вибрані твори для фортепіано, 11 етюдів у формі старовинних танців для фортепіано.
38. Крамер І. ор.100 Вибрані етюди.
39. Красотов О. Прелюдії
40. Куллак Т. Октавні етюди ор. 48
41. Куперен Ф. П'єси

42. Лемуан О. Вибрані етюди.
43. Лекуппе Ф. 25 етюдів для фортепіано оп. 17
44. Лешгорн А. Етюди для фортепіано оп. 66
45. Ліст Ф. Угорські рапсодії, Етюди. Юнацькі етюди. Цикли п'єс «Роки мандрівок». Рапсодії. Ноктюрни.
46. Лизогуб О. П'єси для фортепіано
47. Лисенко М. Перший концертний полонез, Друга рапсодія /на українські народні теми/, «Думка-шумка», Соната ля мінор, Ліричні мініатюри.
48. Луньов С. Цикл «Мардонги».
49. Лятошинський Б. Прелюдії.
50. Майденберг-Тодорова К. Твори для фортепіано
51. Мендельсон Ф. Пісні без слів.
52. Мошковський І. оп. 72 15 віртуозних етюдів.
53. Моцарт В. А. Сонати (на вибір). Рондо. Варіації. Фантазії. Концерти №8, 14, 20, 23, 24
54. Надененко Ф. Твори для фортепіано
55. Некрасов О. Вісім прелюдій. Два фантастичних ескізу
56. Ніжанківський Н. Інтермецо. Вальс. Маленька прелюдія.
57. Орфєєв С. Фортепіанні твори. Гумореска
58. Пахельбель Й. Канон D-dur. Чаконa f-moll
59. Ревуцький Л. Дві прелюдії оп. 7, Три прелюдії оп. 4, Пісня.
60. Сасько Г. Сюїти «Граю джаз», «Відлуння століть»
61. Сільванський М. Варіації Соль мажор. Соната №3
62. Сильвестров В. Музика в старовинному стилі для фортепіано
63. Скорик М. 12 прелюдій та фуг, Партита № 5; п'єси.
64. Сокальський П. Вальс – каприс № 1. Тарантела, цикл «Музичні враження», сюїта «На луках», Мазурка, Веснянка.
65. Соневицький І. Пори року: п'єси для фортепіано
66. Степаненко М. Мініатюри для фортепіано
67. Степанова-Боровська І. Мазурки та прелюдії, Вальси, Багателі.
68. Степовий Я. Ліричні мініатюри, Рондо, «Прелюд пам'яті Т.Г. Шевченка».
69. Таганов О. Цикли «Народні картинки», «Краски».
70. Українська фортепіанна музика ХХ – ХХІ століття, 3 тома. Упор. Т. Рощина. Київ, Музична Україна
71. Філіпенко В. Соната-поема
72. Фільц Б. 10 закарпатських новелет. Три п'єси на теми лемківських народних пісень. Ліричний прелюд
73. Хіндеміт П. Інтерлюдії та фути з циклу «Ludus tonalis»
74. Цепколенко К. Цикл «Зустрічі з пам'яттю», «Color sounds»
75. Черні К. Школа швидкості оп. 299, Мистецтво швидкості оп. 740.
76. Шамо І. 12 прелюдій, Соната для фортепіано №3, «Гуцульські акварелі», «Тарасові думи»
77. Шопен Ф. Повне зібрання творів. Ред. І. Падеревський, Л. Бронарський, Ю. Турчинський. Краків, PWM, 1969
78. Штогаренко А. Етюди-малюнки.
79. Шуберт Ф. Експромти.
80. Шуман Р. Фортепіанні твори. Арабески. Етюди за Каприсами М. Паганіні оп. 3
81. Шукайло Л. Вибрані фортепіанні твори, П'єси і ансамблі для фортепіано
82. Шух М. Цикл «Старі галантні танці».
83. Щедрін Л. Тарантела, Мазурка, Колискова пісня.
84. Щуровський Ю. Фортепіанні твори. 10 маленьких прелюдій та фуг. Варіації для фортепіано

85. Юріна Л. Альбом «Джаз фієста».
86. Яковчук О. 12 фортепіанних прелюдій та фуг.

Орієнтовний репертуарний список для духових інструментів

1. Барток Б. Сонатина для кларнету
2. Бассі Л. Ноктюрн «Ламенто» для кларнету
3. Бах Й.С. Патрита a moll для саксофону
4. Бетховен Л. Соната для валторни
5. Бонно П. Каприс у формі вальсу для саксофону
6. Бортнянський Д. Соната для флейти
7. Боцца Е. Арія для саксофона
8. Боцца Е. Етюд-каприс № 7 для саксофону
9. Бриль П. Українська гумореска для кларнету
10. Вебер К.-М. Концертіно для кларнету
11. Вебер К.-М. Концерт №1 для кларнету
12. Войцек К. Соната для валторни
13. Гобер Ф. Ноктюрн та Алегро-скерцандо для флейти
14. Гобер Ф. Сонати №1, 2, 3 для флейти
15. Гомоляка В. Скерцо для кларнету
16. Гріг Е. Сон для труби
17. Груодіс Ю. А'la Шопен для флейти
18. Гуно Ш. Серенада для труби
19. Дамбіс П. Соната для фагота
20. Дебюссі К. «Хлопчик-пастух» для флейти
21. Жан-Жан П. Каприси для кларнету
22. Жоліве А. Бравурна арія для труби
23. Ібер Ж. Ігри. П'єса для флейти соло
24. Ібер Ж. Концертіно для саксофону
25. Келлер Е. Дванадцять етюдів. Вісім складних етюдів. Віртуозні етюди тв. 75 для флейти
26. Керубіні Л. Сонати № 1, 2 для валторни
27. Клементі М. Соната Ор. 31 для флейти
28. Ковач Б. Присвята Р. Штраусу; К.-М. Веберу; де Фальї для кларнета соло
29. Колодуб Ж. Поема і Ноктюрн для флейти
30. Колодуб Л. «Гуцульські старосвітські награвання» для саксофону
31. Кулау Ф. Соната ор. 85 для флейти
32. Ліст Ф. Як дух Лаури (переклад для труби)
33. Лютославський В. Три фрагмента для флейти
34. Лятошинський Б. Мелодія (переклад для труби)
35. Мартін М. Токата для труби
36. Мартину Б. Соната для флейти
37. Мійо Д. Концерт для кларнету
38. Моцарт В.А. Концерт Ля мажор для кларнету
39. Онеггер А. Соната для труби
40. Пуленк Ф. Соната для кларнету
41. П'яцолла А. 6 танго етюдів для саксофону
42. Ревуцький Л. Прелюдія (переклад для труби)
43. Рунчак В. «Номо ludens» для саксофону
44. Рунчак В. «Трошки музички для Адольфа Сакса» для саксофону
45. Санкан П. «Ламенто і рондо» для саксофону
46. Сенс-Санс К. Романс для флейти

47. Сучасні етюдів із «Школи для труби Ж. Арбана, переробленої Ж. Мером (за ред. Г. Орвіда)
48. Фюрстенау А. Двадцять шість етюдів для флейти
49. Хайден Б. Соната для саксофону
50. Хіндеміт П. Соната для фагота
51. Хіндеміт П. Соната для кларнета
52. Хіндеміт П. Соната для труби

Орієнтовний репертуарний список для струнних інструментів

1. Бах Й. С. Сонати № 1 Соль мажор, №2 Ре мажор для альту
2. Бах Й. С. Сонати №1 сі мінор, №2 Ля мажор, №4 до мінор, №3 Мі мажор, №5 фа мінор, №6 Соль мажор для скрипки
3. Бах Й. С. Сонати Соль мажор, Ре мажор для віолончелі
4. Бетховен Л. Сонати №1 Фа мажор, №2 соль мінор для віолончелі
5. Бетховен Л. Сонати № 2, 4, 5, 8 для скрипки
6. Брамс И. Сонати Мі-бемоль мажор, фа мінор для альту
7. Віталі Т. – Шарльє Л. Чаконя для скрипки
8. Вівальді А. Адажіо для скрипки
9. Вівальді А. Концерти для скрипки
10. Гендель Г.Ф. Сонати №№ 1-6 для скрипки
11. Гомельська Ю. Соната для скрипки
12. Гріг Е. Сонати №1, 2 для скрипки
13. Данькевич К. Пісня і танець для скрипки
14. Дебюссі К. Соната для скрипки
15. Енеску Дж. Концертна п'єса для альту
16. Зноско-Боровський О. Пісня і Коломийки з «Української Сюїти» для альту
17. Іщенко Ю. Акварелі для скрипки
18. Іщенко Ю. Гуцульська пісня для скрипки
19. Кирейко В. Гумореска для альту
20. Кирейко В. Музичний момент для альту
21. Кос-Анатольський. Закарпатська рапсодія для скрипки
22. Лисенко М. Елегія (переклад для скрипки)
23. Людкевич С. Чабарашка для скрипки
24. Лятошинський Б. Соната для скрипки
25. Ляшенко Г. Інтермецо для скрипки
26. Мендельсон Ф. Безперервний рух для альту
27. Мійо Д. Соната для альту
28. Равель М. Сонатина для скрипки
29. Сарасате П. Іспанські танці для скрипки
30. Сарасате П. Інтродукція та тарантела для скрипки
31. Скорик С. Речитатив для альту
32. Скорик М. Сонати №1, 2 для скрипки
33. Фрейдлін Я. Соната «В трьох листах»
34. Штогаренко А. Концерт для скрипки
35. Штогаренко А. Веснянка для скрипки
36. Шуман Р. Соната для скрипки

Орієнтовний репертуарний список для гітари

1. Брауер Л. П'єси: Танець в горах, Хвала танцю, Парабола, Чорний Декамерон, Кубинські пейзажі
2. Брауер Л. Соната

3. Вибрані етюд для шестиструнної гітари / упор. В. В. Славський. К: Муз. Україна, 1980.
4. Джуліані М. Велика увертюра, Рондолетто, Соната ор. 15, Сонатини ор. 71, Соната №3 ор.96
5. Діабеллі А. Соната C-dur, Соната A-dur, Соната F-dur
6. Дюарт Дж. Варіації на каталонську пісню
7. Дюарт Дж. Англійська сюїта
8. Йоко Ю. Варіації на тему японської пісні «Сакура»
9. Йорк Е. Сонячні промені
10. Каруллі Ф. Сонати ор. 21, Фантазія ор. 95
11. Каркассі М. Сонатини ор. 1, Сонатини ор. 9
12. Кастельнуово-Тедеску М. Варіації «Крізь століття», Соната пам'яті Боккеріні, Диявольське капричіо, Сюїта ор. 133;
13. Кленьянс Ф. Світанок останнього дня, Посвята Тарезі
14. Кост Н. Варіації та фінал ор. 2, Вечори в Парижі, Велика Серенада
15. Лауро А. Венеціанські вальси №№ 1-4
16. Лауро А. El Negrito, Соната
17. Леньяні Л. Скерцо з варіаціями, Тема з варіаціями, Фантазія, 36 каприсів ор. 20
18. Морель Х. Романс, Бразильський танець, Варіації на тему Гершвіна
19. Паганіні Н. 37 сонат для гітари M.S. 84. Сонатини №№1-5 для гітари;
20. Пухоль М.Д. Срібна сюїта №1, Сонатина
21. Родріго Х. Соната Giocosa, Іспанська соната, Триптих, Сапатеадо
22. Сор Ф. Соната №1 ор. 14, Соната №2 ор. 15, Арія з варіаціями ор. 3, Тема з варіаціями ор. 3, Фантазія ор. 4, Інтродукція та варіації на тему Моцарта ор. 9, Тема з варіаціями ор. 15, Інтродукція та варіації ор. 26, Велике соло
23. Шевченко А. «Дотики» I та II томи, Прелюдія та фуга, Вітер з полонини

Орієнтовний репертуарний список для народних інструментів (баян, акордеон)

1. Анжеліс Ф. Сюїта для акордеона.
2. Бажант Я. Концертино.
3. Божаніч З. Дитяча сюїта №2.
4. Барток Б. Менует До-мажор
5. Бартоу Н. Три характерних танці
6. Бах Й.С. Арія До мажор, Арія соль мінор, Жига Ля мажор, Сарабанда із сюїти Сі бемоль мажор
7. Беренс Г. Етюд
8. Бентсон А. Сюїта «В зоопарку»
9. Беттінеллі Б. Імпровізація
10. Бібік В. Соната.
11. Білошицький А. Концертна партита № 1, Концертна партита № 3, Сюїта № 2, Сюїта № 3 «Іспанська».
12. Бобич Д. Соната № 1, Рукопис, Дитяча сюїта № 1, Соната № 2
13. Болл К. Рондо-капричіозо
14. Боттоні Ф. 4 поліфонічні етюд, Прелюдія і фуга ре мінор, «Perpetuum mobile»
15. Бреме Г. Паганініана, Дивертисмент.
16. Вебер К.М. Сонатина До мажор, Анданте з варіаціями
17. Вольпі А. Вальс, Концертино, «Moto perpetuo», «Fileuse»
18. Гайдено А. «ЕССЕ НОМО» Концерт для акордеона та струнного оркестру, «Прелюдії-картини», Соната для г/в баяна, Соната №2 «Предковічні відлуння».
19. Геллер С. Етюд
20. Гуно Ш. Танок №3 з опери «Фауст»
21. Дербенко Є. Прелюдія і токато.

22. Зіка П. Чакона та фуга.
23. Зубицький В. Болгарський зошит, Дитяча сюїта «Українська», Карпатська сюїта, Партита № 1, Соната № 2 «Слов'янська»
24. Камбієрі Е. Поліфонічний триптих
25. Клементі М. Сонатини (за вибором)
26. Кулау Ф. Скерцо
27. Крігер І.Ф. Менует Ля-мінор
28. Лак Т. Етюд
29. Лешгорн А. Етюди
30. Лундквіст Т. «Ботанічна гра», Тема з варіаціями, Партита-пікколо, Маленька сонатина.
31. Моцарт В. «Менует»
32. Пацукевич В. Романтична сюїта.
33. Плейєльбель І. Сонатина Ре-мажор
34. Подвала В. Партита для г/в баяна
35. Преч Б. Польська фантазія, «Сповідь старого лірника»
36. Регер М. Прелюдія і фуга соч.99 №3 (у перекладі)
37. Різоль М. «Полька» варіації на тему українського танцю
38. Фугацца Ф. Інтродукція і фуга, Прелюдія і фуга для акордеона.
39. Шамо Ю. Партита-пікколо, Соната № 1, Соната № 2, Прелюдія, речитатив та фуга.
40. Юцевич Є. «Гопак»

Інформаційні ресурси в інтернеті

- 1.<https://ukrainianlive.org/composers> українські композитори класичної музики
- 2.<https://www.lvivconcert.house/post/ukrainian-scores> електронна бібліотека нот українських композиторів
- 3.<https://lib.knmau.com.ua/resources/holdings/> бібліотека національної музичної академії України
- 4.<https://sites.google.com/glieracademy.org/kmambib25/головна?authuser=0> бібліотека Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра
- 5.<https://melosvit.com.ua> нотне видавництво «Мелосвіт»
- 6.<https://mubis.com.ua> музична бібліотека
- 7.<http://library.dudaryk.ua> нотна бібліотека капели «Дударик»
- 8.<https://parafia.org.ua/mediateka/kompozytory> – українська музика mp3-файл.

**Музично-виконавська майстерність:
практикум роботи з хором**

ЗМІСТ

<i>Вступ.....</i>	<i>81</i>
<i>1. Опис навчальної дисципліни.....</i>	<i>82</i>
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни.....</i>	<i>83</i>
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни.....</i>	<i>83</i>
<i>4. Очікувані результати навчання.....</i>	<i>83</i>
<i>5. Програма навчальної дисципліни.....</i>	<i>83</i>
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування.....</i>	<i>86</i>
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю.....</i>	<i>87</i>
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання.....</i>	<i>90</i>
<i>9. Засоби навчання.....</i>	<i>90</i>
<i>10. Рекомендовані джерела інформації.....</i>	<i>91</i>

ВСТУП

Анотація

Освітній компонент «Практикум роботи з хором» є важливою складовою професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю В5 «Музичне мистецтво». Освітній компонент складається з 3 кредитів ECTS, спрямований на формування та вдосконалення практичних умінь організації хорової діяльності, управління репетиційним процесом, розвитку вокально-хорового ансамблю та реалізації художньо-виконавського задуму в роботі з хоровим колективом.

Зміст освітнього компонента передбачає опанування методів і прийомів роботи з хором, формування навичок організації репетицій, підготовки хорових партій, налагодження ансамблевої взаємодії, досягнення інтонаційної, ритмічної, тембрової та динамічної злагодженості. Особлива увага приділяється розвитку здатності здобувача аналізувати проблеми хорового звучання, визначати причини виконавських труднощів та добирати ефективні способи їх подолання.

Освоєння освітнього компонента сприяє формуванню у магістрантів професійної культури хормейстера та організатора хорової діяльності, здатності самостійно планувати й реалізовувати репетиційний процес, забезпечувати цілісність хорового звучання, створювати сприятливе творче середовище та досягати переконливого художнього результату.

Ключові слова: хорове виконавство, робота з хором, хоровий колектив, репетиційний процес, вокально-хоровий ансамбль, хоровий стрій, хоровий слух, інтонаційна точність, вокально-хорова техніка, художня інтерпретація, диригентсько-комунікативні уміння, професійна рефлексія, творча взаємодія, хормейстерська майстерність.

Abstract

The educational component "Choral Practice" is a vital part of the professional training for students pursuing a Master's degree (second level of higher education) in the specialty B5 "Musical Art." Comprising 3 ECTS credits, this component aims to develop and refine practical skills in organizing choral activities, managing the rehearsal process, cultivating vocal-choral ensemble cohesion, and realizing artistic-interpretive concepts when working with a choir.

The content of the educational component entails mastering methods and techniques for working with a choir, developing skills in organizing rehearsals and preparing choral parts, establishing ensemble interaction, and achieving coherence in intonation, rhythm, timbre, and dynamics. Particular attention is paid to developing the student's ability to analyze issues related to choral sound, identify the causes of performance difficulties, and select effective ways to overcome them.

Mastering this educational component fosters the development of the master's student's professional culture as a choral conductor and organizer of choral activities, as well as the ability to independently plan and implement the rehearsal process, ensure the integrity of the choral sound, create a favorable creative environment, and achieve a compelling artistic result.

Keywords: *choral performance, work with a choir, choral ensemble, rehearsal process, vocal-choral ensemble, choral intonation, choral hearing, intonational accuracy, vocal-choral technique, artistic interpretation, conducting-communication skills, professional reflection, creative interaction, choirmastering mastery.*

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	<i>Обов'язкова</i>	
Модулів – 1			
Змістових модулів – 3			
		<i>Рік підготовки:</i>	
		1-й рік навчання	
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	1-й семестр	
		<i>Лекції</i>	
		0 год.	0 год.
Індивідуальне науково-дослідне завдання -		<i>Практичні, семінарські</i>	
		0 год.	0 год.
Загальна кількість годин – 90 год.		<i>Індивідуальні заняття:</i>	
		30 год.	6 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2; Самостійної роботи студента – 4	Освітній рівень: другий (магістерський)	<i>Самостійна робота</i>	
		60 год.	84 год.
		<i>Лабораторні:</i> 0 год.	
		Вид контролю: залік	
		Форма контролю: академічний концерт	

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: підготовка висококваліфікованого фахівця в сфері вокалу, музиканта-виконавця володіючого широким художньо-творчим світоглядом і підготовленого до виконавської діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови для вивчення дисципліни

«Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування, сольний спів)», «Хоровий клас», «Психологія».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стилеві і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Практичні основи організації та художньо-виконавської роботи з хоровим колективом

Змістовий модуль 1. Основи організації та вокально-хорової роботи

Тема 1. Хоровий колектив як об'єкт професійної музично-виконавської діяльності

1. Поняття практикуму роботи з хором.

2. Структура хорового колективу, функції хорових партій та особливості їх взаємодії.

3. Хоровий ансамбль як результат колективного слухання, взаємодії та спільного музичного мислення.
4. Організація професійної взаємодії, виконавської дисципліни та відповідальності учасників хорового колективу.

Література [1], стор. 26–31; [2], стор. 21–28.

Тема 2. Вокально-хорові основи колективного співу.

1. Хорове дихання та його значення для ансамблевого звучання.
2. Єдність звукоутворення, атаки звуку та характеру звуковедення.
3. Формування хорового строю, інтонаційної точності та тембрової однорідності.
4. Дикція, артикуляція та мовленнєва виразність у хоровому виконанні.

Література [4], стор. 6–13; [5], стор. 16–23.

Змістовий модуль 2. Практична та репетиційна робота над хоровим репертуаром

Тема 1. Опрацювання хорових партій та ансамблеве виконання

1. Вивчення та практичне опрацювання хорових партій.
2. Подолання інтонаційних, ритмічних, текстових і вокально-технічних труднощів.
3. Узгодження вступів, зняттів, темпу, ритму та метричної організації між хоровими партіями.
4. Формування вертикального й горизонтального ансамблю та взаємного слухового контролю.

Література [3], стор. 77–111; [5], стор. 37–41.

Тема 2. Репетиційна технологія роботи з хоровим колективом.

1. Етапи та послідовність репетиційної роботи над хоровим твором.
2. Методи роботи над інтонацією, строєм, ансамблем, дикцією, артикуляцією та динамікою.
3. Добір вокально-хорових вправ для подолання складних фрагментів.
4. Індивідуальна, самостійна та загальнохорова корекція виконавських недоліків.

Література [3], стор. 77–86; [5], стор. 30–43

Змістовий модуль 3. Художньо-виконавська інтерпретація та концертна реалізація

Тема 1. Формування художньої концепції хорового твору

1. Аналіз жанрових, стильових, композиційних та художньо-образних особливостей хорового твору.
2. Визначення драматургії, кульмінацій, смислових центрів і засобів музичної виразності.
3. Формування єдиного художнього задуму та узгодження виконавських рішень учасників хору.
4. Практична реалізація художньо-інтерпретаційної концепції у процесі роботи над твором.

Література [2], стор. 53–61; [8], стор. 64–72.

Тема 2. Цілісне виконання хорового твору та концертна практика

1. Інтеграція вокально-технічних, ансамблевих та художньо-інтерпретаційних компонентів виконання.
2. Стабільність хорового звучання в умовах концертного виступу.
3. Сценічна культура, психологічна готовність та колективна виконавська відповідальність.
4. Самооцінювання результатів хорової діяльності та визначення напрямів подальшого професійного вдосконалення.

Література [2], стор. 21–28; [3], стор. 86–92; [6], стор. 71–87.

Тематичний план навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	інд	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Практичні основи організації та художньо-виконавської роботи з хоровим колективом										
Змістовий модуль 1. Основи організації та вокально-хорової роботи										
Тема 1. Хоровий колектив як об'єкт професійної музично-виконавської діяльності	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Вокально-хорові основи колективного співу.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	–	10	20		–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 2. Практична та репетиційна робота над хоровим репертуаром										
Тема 1. Опрацювання хорових партій та ансамблеве виконання	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 1. Репетиційна технологія роботи з хоровим колективом.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 3. Художньо-виконавська інтерпретація та концертна реалізація.										
Тема 1. Формування художньої концепції хорового твору	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Цілісне виконання хорового твору та концертна практика	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Разом за курсом										
	90	–	–	30	60	90	–	–	6	84

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до практичних занять – *1-2 год/ 1 заняття*;
- підготовка концертного виступу хорового колективу – *20 год. / 1 роботу*;
- підготовка самостійної (проектної) роботи - *3–5 год. / 1 проєкт*.
- підготовка до контрольних заходів – *15 год. / 1 захід*

Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до практичних занять	10	10
2	Підготовка до концертного виступу хорового колективу	30	40
	Виконання проєктних (самостійних) завдань*	5	10
3	Підготовка до контрольних заходів	15	24
	<i>Разом</i>	60	84

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Методи навчання:

1) на практичних заняттях:

- практична робота;
- робота в партіях;
- репродуктивний;
- пояснювально-ілюстративний;
- частково-пошуковий метод;
- метод слухового аналізу;
- метод педагогічного показу;
- метод поетапного розучування;
- метод репетиційного моделювання;
- дискусія;
- професійна рефлексія та самооцінювання.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- колективне виконання хорових творів;
- самостійне опрацювання хорового репертуару;
- аналітична характеристика хорового твору;
- практичне завдання з інтерпретації хорового твору;
- контрольна робота;
- концертне виконання програмних творів.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (усна відповідь, проектні (самостійні) роботи, виконання хорових творів (максимально 80 балів) й оцінка за контрольну роботу (максимально 20 балів).

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого музичного матеріалу) під час роботи на заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних і проектно-творчих самостійних робіт, а також концертного виступу хорового колективу.

Критерій оцінки, що виставляється студенту з даної дисципліни, складається із сумарного результату його праці над опрацюванням та засвоєнням практичного матеріалу протягом певного часу. Він поєднує об'єктивні (в даному випадку – обдарованість виконавця) та суб'єктивні (його набуті знання, досягнуті результати, виконавські та професійні якості, ставлення до обраної професії) фактори, які впливають на оцінку. Основу поняття критерію оцінювання складають вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у концертному виступі хорового колективу.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки лише досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їхнє оцінювання

Практичні заняття	Критерії оцінювання
3/2	Хоровий репертуар освоєний у повному обсязі. Здобувач упевнено володіє вокально-хоровими навичками, демонструє інтонаційну точність, ритмічну злагодженість, чітку дикцію та артикуляцію, єдність звукоутворення й звуковедення. Виконує свою партію стабільно та усвідомлено, узгоджуючи власні виконавські дії з іншими учасниками хорового колективу. Виконання відзначається художньою виразністю, стилістичною відповідністю, цілісністю музичного образу та переконливістю інтерпретації.
2/1,5	Хоровий репертуар освоєний у повному обсязі. Здобувач демонструє достатній рівень вокально-хорової підготовки, належну інтонаційну та ритмічну точність, у цілому правильну дикцію, артикуляцію та звукоутворення. Виконання є виразним і цілісним, з незначними неточностями в ансамблевій взаємодії, динамічному балансі, фразуванні або художньому трактуванні, які не порушують загальної концепції виконання.
1	Хоровий репертуар освоєний не в повному обсязі. Здобувач демонструє недостатньо сформовані вокально-хорові навички, допускає інтонаційні, ритмічні, дикційні або ансамблеві неточності. Під час виконання не завжди забезпечує узгодженість власної партії з іншими учасниками хору, потребує додаткового педагогічного супроводу та корекції. Художня виразність і цілісність інтерпретації проявляються непослідовно.

0,5	Хоровий репертуар освоєний частково або не освоєний. Здобувач демонструє недостатній рівень вокально-хорової підготовки, значну кількість інтонаційних, ритмічних, текстових та ансамблевих помилок. Не забезпечує стабільного виконання власної партії та належної взаємодії з іншими учасниками хорового колективу. Художньо-образний зміст твору розкривається недостатньо, виконання потребує значного доопрацювання.
0	Програма не виконана
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 30 балів ДФН (10 робіт по 3 бали), 12 балів ЗФН (4 роботи по 3 бали).</i>

Самостійна (проектна) робота	Критерії оцінювання
5	Робота виконана у встановлений термін; Зміст роботи відповідає обраній темі; Проблема, яка розглядається в самостійній проектно-самостійній роботі, викладена повно, послідовно і точно; Робота має ілюстративну частину, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною.
4	Робота виконана у встановлений термін; Зміст роботи відповідає обраній темі, Допускається незначних помилок у добірці ілюстративного матеріалу, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною. Основні пункти роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки.
3	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає в цілому правильну відповідь, але не презентує аналітику різних наукових джерел, не підбирає доречний ілюстративний матеріал. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер.
2	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає не повну відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі немає висновків.
1	Студент не виконує роботи.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 10 балів (2 роботи по 5 балів ДФН, ЗФН).</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
25-24	При контрольному виконанні хорового репертуару магістрант виразно передає художній зміст творів, фразування, динамічний розвиток, дотримується темпових та агогічних позначень; вільно орієнтується в стилістичних особливостях творів різних епох; при хоровому виконанні відмінно чує хористів з інших хорових партій.
23-21	При контрольному виконанні хорового репертуару магістрант демонструє досить переконливий рівень втілення художніх образів хорових творів, що виконуються; впевнено відтворює текст, дотримуючись авторських вказівок, передає характер твору (фразування, динамічний розвиток, цілісність твору), але при хоровому виконанні не завжди добре чує хористів з інших партій.
20-15	При контрольному виконанні хорового репертуару магістрант дотримується авторських вказівок, але не завжди демонструє переконливий рівень втілення художніх образів творів, що виконуються; спостерігаються окремі помилки в розумінні стилістичних особливостей

	музичних творів; не завжди добре чує іншого(их) учасників хорового колективу.
14-8	При контрольному виконанні хорового репертуару магістрант відтворює тексти творів з метро-ритмічними та текстовими помилками, не впевнено передає характер, співає у невідповідному темпі, погано відчуває інших учасників хорового колективу.
7-1	При контрольному виконанні хорового репертуару магістрант виконує твори по нотах без відповідних штрихів, динаміки, допускає метро-ритмічні помилки; має слабкі практичні навички співу в хоровому колективі.
0	Робота не виконувалася.
	<i>1-й семестр. Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 25 балів для ДФН і ЗФН.</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
ДФН 20 ЗФН 40-35	Дуже високий ступінь вокально-виконавських можливостей; досконале виконання програми; найвищий рівень складності програми; глибоке, зріле, індивідуальне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; блискуча, художньо завершена технічна майстерність; яскравий, органічний артистизм та висока стабільність виконання.
ДФН 19-15 ЗФН 34-28	Достатньо високий ступінь вокально-виконавських можливостей; висока стабільність виконання програми; високий рівень складності програми; переконливе, традиційне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; значне використання тембральних барв, музикальність та артистизм, добра технічна майстерність.
ДФН 14-10 ЗФН 27-19	Середній ступінь обдарованості та вокально-виконавських можливостей; невиразне та часткове виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; середній або завищений рівень складності програми; формальне, непереконливе інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; неповне використання тембральних барв, музикальність та артистизм, недосконала технічна майстерність.
ДФН 9-5 ЗФН 18-10	Низький ступінь вокально-виконавських можливостей; нестабільне та фрагментарне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; тембральна бідність, відсутність емоційного насичення, недосконала технічна майстерність, млява дикція, неточне інтонування, відсутність ритмічної стабільності; слабо сформоване розуміння форми, стилю та жанру; відсутність музикальності, артистизму, образного мислення;
ДФН 4-1 ЗФН 9-1	Дуже слабе володіння вокально-технічними ресурсами. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, млява дикція, нечисте інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неухвалене ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
0	Робота не виконувалася.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 20 балів (для ДФН, 40 балів для ЗФН)</i>

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Індивідуальні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Виконання камерно-вокального твору	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Підготовка самостійна (проектна) робота	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна (усний) робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

8. Критерії оцінювання результатів навчання

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Робота на практичному занятті	6	Робота на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
	Т2	Робота на практичному занятті	6	Робота на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
ЗМ2	Т1	Робота на практичному занятті	10	Робота на практичному занятті	2
	Т2	Концертний виступ	20	Концертний виступ	20
ЗМ3	Т1	Робота на практичному занятті	6	Робота на практичному занятті	2
	Т2	Робота на практичному занятті	2	Робота на практичному занятті	2
		Концертний виступ	20	Концертний виступ	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

Для практичних занять використовуються: технічні засоби (ноутбук і смартфони з доступом до інтернету, метроном, піаніно); програмне забезпечення (Sibelius, MuseScore, Finale, Dorico, LilyPond); нотний матеріал і партитури; музичні інструменти (фортепіано); методичні матеріали; мультимедійні презентації, відео- та аудіо-матеріали, онлайн-ресурси (концерти хорової музики під керівництвом видатних диригентів, майстер-класи викладачів і диригентів з хорового виконавства); електронні ресурси.

Під час виконання завдань самостійної роботи доцільним стане використання бібліотечного фонду та енциклопедій, словників, довідників, методичних рекомендацій, посібників, онлайн-ресурсів (спеціалізовані музичні платформи, веб-сайти з хорового виконавства, форуми для обміну досвідом).

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Апалькова І. О. «Хорознавчий лексикон», навч. посіб. / І.О. Апалькова. - 4-те вид. доповн. та перероб. — Канів «Склянка Часу», 2019 - 108 с.
2. Бенч-Шокало О. Г. Український хорový спів: актуалізація звичасвої традиції: навч. посіб. / О. Г. БенчШокало. — К.: Ред. журн. «Укр. світ», 2002.
3. Бондар Є. М. Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хоровой творчості: монографія. Одеса: Астропринт, 2019. 388 с.
4. Гребенюк Н. Вокально-виконавська творчість: Психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти: Монографія. К.: НМАУ, 1999. 269 с.
5. Мартинюк А. К. Теорія і практика диригентсько-хоровой школи в Україні ХХ – початку ХХІ століття: авторефер. дис. доктора пед. наук. Переяслав, 2021. 46 с.
6. Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невідповідні діалоги: збірник методичних матеріалів, нарисів, статей / авт. кол.: К. К. Пігров, Л. М. Бутенко, І. П. Верді [та ін.]; упоряд. та відп. ред. Є. М. Бондар; наук. конс. О. І. Самойленко. Одеса: Астропринт, 2021. 444 с.
7. Смирнова Т. А. Вища диригентсько-хорова освіта в Україні: минуле та сучасність: монографія. Харків: Константа, 2002. 256 с.
8. Шумська Л. Про деякі риси індивідуального авторського стилю хоровой творчості Л. Дичко (на прикладі втілення фольклорних першоджерел у фактурі кантати "Чотири пори року") / Л. Шумська // Науковий вісник НМАУ: зб. статей. – К., 2002. Вип. 19. – Кн. 3: Леся Дичко: грані творчості. – 2002. – С. 64–72.
9. Шумська Л.Ю. Хорове диригування: навч. посіб. / Л. Ю Шумська . - 2-ге вид. доповн. та перероб. - Ніжин: НДУ ім. М Гоголя, 2017 - 105 с

Допоміжна

1. Бєдакова С.В., Щербак І.В., Ілечко М.П. Хрестоматія навчально-педагогічного репертуару для студентів музичних спеціалізацій ЗВО з фахових дисциплін : навч.-метод. посіб. Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова, 2025. 398 с.
2. Голос людини та вокальна робота з ним: монографія. Авт. Колектив. 2010. Стасько Г. Є, Шуляр О.Д, Сливоцький М.Ю. та інші Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. Університету імені Василя Стефаника, 336 с.
3. Зарицька А.А, Зарицький А.О. Емоційність як основа професійної компетентності майбутнього співака – вокаліста. Зб. наук. праць Херсонського держ. університету. Педагогічні науки. 2016. Вип. 74 (3), т. 3, с. 30-33.
4. Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. Київ: Муз. Україна, 2002. 90 с.
5. Стасько Г. Тенденції впровадження креативних методик у практику виховання голосу людини. Вокальне мистецтво: історія. сучасність. Перспективи. Збірник статей ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2015. С. 166–178.

Інформаційні ресурси в інтернет

1. <https://www.nbuv.gov.ua> - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
2. <https://naps.gov.ua/> (Офіційний сайт Національної академії педагогічних наук України, містить наукові публікації, дослідження в галузі педагогіки)
3. <https://lib.oa.edu.ua/funds/music/romantyzm/ludwig-van-beethoven>

4. (Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» містить біографії і творчі портрети композиторів та інформацію про види мистецтва, стилі, епохи, жанри.
5. <http://term.in.ua> Словник музичних термінів
6. <https://opera.com.ua/> (Національна опера України імені Тараса Шевченка, офіційний сайт театру, де можна знайти інформацію про репертуар, історію, колектив та новини).
7. <http://ukrnotes.in.ua/poshuk.php> Ноти українських композиторів.
8. <https://www.cpdll.org> Choral Public Domain Library (CPDL) – Репертуар хорових творів у вільному доступі.
9. <https://ifcm.net> International Federation for Choral Music (IFCM) Choral Journal (ACDA) – науково-практичні статті про диригування та репетиційну методику.

Орієнтовний репертуарний список

Твори українських і зарубіжних композиторів різних історико-культурних періодів, жанрів і стилевих напрямів; обробки народних пісень, духовна та світська хорова музика, хорові мініатюри, композиції сучасних українських і зарубіжних авторів. Репертуар добирається викладачем з урахуванням складу хорового колективу, рівня вокально-хорової підготовки здобувачів, навчальних завдань, художньої цінності та перспективи професійного розвитку магістрантів. Перелік може доповнюватися відповідно до актуальних мистецьких і освітніх потреб.

1. Українська класика та обробки народних пісень

1. **М. Леонтович** — «Щедрик». «Дударик». «Гаю, гаю, зелений розмаю». «Ой у лісі при дорозі».
2. **К. Стеценко** — «Веснянка». «У неділеньку святую».
3. **М. Лисенко** — «Туман хвилями лягає». «Садок вишневий коло хати». «Ой я дівчина Полтавка».
4. **П. Ніщинський** — «Закувала та сива зозуля».

2. Українська духовна хорова музика

5. **А. Ведель** — хорові концерти.
6. **М. Леонтович** — вибрані духовні твори.
7. **К. Стеценко** — вибрані духовні твори.
8. **Г. Гаврилець** — «Херувимська пісня».
9. **В. Сильвестров** — «Херувимська».
10. **Л. Дичко** — вибрані духовні хорові твори.

3. Українська хорова музика XX–XXI століття

11. **Б. Лятошинський** — «По небу місяць проплива».
12. **Л. Дичко** — вибрані хорові твори.
13. **Є. Станкович** — вибрані хорові твори.
14. **М. Скорик** — вибрані хорові твори.
15. **В. Сильвестров** — вибрані хорові твори.
16. **В. Степурко** — вибрані хорові твори.
17. **Б. Фільц** — вибрані хорові твори.
18. **І. Алексійчук** — вибрані хорові композиції.
19. **М. Шух** — вибрані хорові твори.

4. Зарубіжна хорова музика

20. **Й. С. Бах** — вибрані хорові твори.

21. **В. А. Моцарт** — вибрані хорові твори.
22. **Й. Брамс** — вибрані хорові композиції.
23. **Ф. Шуберт** — вибрані хорові твори.
24. **Ф. Мендельсон** — вибрані хорові твори.
25. **Г. Форе** — вибрані хорові твори.
26. **К. Орф** — окремі хорові фрагменти з «Carmina Burana».
27. **Дж. Верді** — вибрані хорові сцени з опер.

**Музично-виконавська майстерність:
вокальний ансамбль**

ЗМІСТ

<i>Вступ</i>	95
<i>1. Опис навчальної дисципліни</i>	96
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни</i>	97
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни</i>	97
<i>4. Очікувані результати навчання</i>	97
<i>5. Програма навчальної дисципліни</i>	97
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування</i>	100
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю</i>	101
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання</i>	104
<i>9. Засоби навчання</i>	104
<i>10. Рекомендовані джерела інформації</i>	104

ВСТУП

Анотація

Курс «Музично-виконавська майстерність (вокальний ансамбль)» є невід'ємною складовою підготовки магістра спеціальності В5. Музичне мистецтво. Курс «Музично-виконавська майстерність: вокальний ансамбль» складається з 3 кредитів ECTS та виховує майбутнього артиста вокального ансамблю.

Основним завданням дисципліни є розвиток почуття ансамблю, вміння досягати творчої єдності в процесі спільного виконання музичного твору та вирішувати художньо-музичні завдання разом з іншими учасниками ансамблю.

Формує у студентів навички ансамблевого співу та колективного музикування, необхідних для майбутньої мистецької діяльності. Знайомить з основними напрямками та стилями вокально-ансамблевого мистецтва, та дозволяє професійно застосовувати набуті знання у майбутній виконавській діяльності.

Особлива увага приділяється всебічному розвитку творчих здібностей та розкриттю творчого потенціалу магістрів в культурно-мистецькій сфері, а також розширенню музичного світогляду студентів шляхом практичного ознайомлення з напрямками та жанрами академічного та естрадного вокально-ансамблевого репертуару.

Ключові слова: вокальний ансамбль, вокально-ансамблеве мистецтво, колективне музикування, виконавські навички, музичне мистецтво.

Abstract

The course "Musical and Performing Arts (vocal ensemble)" is an integral part of the master's degree program in the specialty B5. Musical Art. The course "Musical and Performing Arts (vocal ensemble)" consists of 3 ECTS credits and educates future artists of the vocal ensemble.

The main task of the discipline is to develop a sense of ensemble, the ability to achieve creative unity in the process of joint performance of a musical work and solve artistic and musical tasks together with other members of the ensemble.

Forms in students the skills of ensemble singing and collective music making necessary for future artistic activity. Introduces students to the main directions and styles of vocal and ensemble art, and allows them to professionally apply the acquired knowledge in future performing activities.

Special attention is paid to the comprehensive development of creative abilities and the disclosure of the creative potential of masters in the cultural and artistic sphere, as well as the expansion of students' musical worldview through practical familiarization with the directions and genres of academic and pop vocal ensemble repertoire.

Keywords: vocal ensemble, vocal and ensemble art, collective music making, performing skills, musical art.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Обов'язкова	
Модулів – 1			
Змістових модулів – 3			
Рік підготовки:			
1-й рік навчання			
1-й семестр			
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	Лекції	
Індивідуальне науково-дослідне завдання -		0 год.	0 год.
		Практичні, семінарські	
Загальна кількість годин – 90 год.		30 год.	6 год.
		Індивідуальні завдання:	
		0 год.	0 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2; Самостійної роботи студента – 4		Освітній рівень: другий (магістерський)	Самостійна робота
	60 год.		84 год.
	Лабораторні: 0 год.		
	Вид контролю: екзамен		
	Форма контролю: академічний концерт		

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: формування та розвиток професійної виконавської компетентності магістрів у сфері ансамблевого вокального музикування шляхом ознайомлення з різноманітними жанрами і стилями академічної та естрадної музики, формування інтонаційно-слухових навичок, художнього мислення, творчої ініціативи та навичок колективної взаємодії, необхідних для професійної мистецької діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови для вивчення дисципліни

«Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів)», «Хоровий клас», «Психологія». Вивчення навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність: вокальний ансамбль» доцільно організувати в єдиному контексті з тематикою вивчення дисциплін «Сольний спів», «Концертно-камерний спів».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Місце вокального ансамблю у формуванні професійних навичок вокаліста-виконавця.

Змістовий модуль 1. Предмет та завдання навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність: вокальний ансамбль». Поняття «ансамблю» в його культурно-історичній динаміці.

Тема 1. Опанування базових понять та навичок у процесі співу в ансамблі.

1. Поняття «ансамбль» як мистецтвознавчий та музичний термін.

2. Типи та види вокальних ансамблів. Форми сучасного ансамблевого виконавства.

Література [3], стор. 21-29; [5], стор. 7-10; [6] стор. 272-281.

Тема 2. Класифікація голосів. Вироблення єдиної манери співу в ансамблі. Виховання навичок унісонного співу.

1. Вироблення єдиного типу дихання. Вплив дихання на чистоту, силу, тембр, витривалість голосу.

2. Використання ланцюгового дихання при співі в ансамблі. Характер дихання у виконанні вокальних штрихів legato, non legato, staccato.

Література [2], стор. 102-116; [5], стор. 10-13.

Змістовий модуль 2. Гармонічний ансамбль як співвідношення усіх елементів ансамблевої звучності.

Тема 1. Робота над двоголосними та триголосними творами гармонічного складу. Формування навичок співу a capella.

1. Комплектування ансамблів (дуетів, тріо, квартетів) за типами співацьких голосів, тембровими ознаками. Якісний склад ансамблів: однорідні (жіночі, чоловічі); мішані (дуети, тріо, квартети).

2. Узгодженість усіх елементів співочого процесу: строю, ритму, динаміки, темпу, дикції, єдиної манери звукоутворення.

Література [3], стор. 26-31; [5], стор. 21-28;

Тема 2. Основні фактори професійного становлення учасника вокального ансамблю. Ритмічний ансамбль. Вокально-темброва злагодженість голосів та їх динамічна рівновага.

1. Формування ансамблевого співу в процесі колективного музикування.

2. Робота над комплексним розвитком навичок ансамблевого виконавства засобами музичної виразності.

Література [3], стор. 7-28; [5], стор. 28-38.

Змістовий модуль 3. Робота над комплексним розвитком навичок ансамблевого виконавства на матеріалі творів класичного та сучасного репертуару, як засіб для розвитку художньо-образного мислення студентів.

Тема 1. Виховання вокального ансамблю в процесі виконання творів поліфонічної фактури.

1. Виховання самостійності вокальних партій у поліфонічних фрагментах, їх динамічна рівновага. Виокремлення в різних голосах імітації теми з одночасним динамічним пом'якшенням в іншому голосі.

2. Інтонаційний та ритмічний ансамблі у поліфонічних творах. Підголоскова та імітаційна поліфонія: протяжний рух підголосків, самостійне ведення кожної партії, *Література* [2], стор. 32-46; [5], стор. 38-42.

Тема 2. Робота над творами класичного та сучасного репертуару.

1. Аналіз жанру, стилю та художнього змісту твору. Визначення способів звуковедення та співвідношень темпу, динаміки, тембрових барв.

2. Художнє трактування твору та професійна інтерпретації в рамках стилю та художнього напрямку певної епохи (класичний, романтичний, сучасна музика, естрада, джаз) з урахуванням композиторського стилю.

Література [1], стор. 82-86; [4], стор. 61-64.

Тематичний план навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	лаб	с.р.		лек	пр	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Місце вокального ансамблю у формуванні професійних навичок вокаліста-виконавця.										
Змістовий модуль 1. Предмет та завдання навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність: вокальний ансамбль».										
Поняття ансамблю в його культурно-історичній динаміці.										
Тема 1. Опанування базовими поняттями та навичками у процесі співу в ансамблі.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
Тема 2. Класифікація голосів. Вироблення єдиної манери співу в ансамблі. Виховання навичок унісонного співу.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Змістовий модуль 2. Гармонічний ансамбль як співвідношення усіх елементів ансамблевої звучності.										
Тема 1. Робота над двоголосними та триголосними творами гармонічного складу. Формування навичок співу а cappella.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
Тема 2. Основні фактори професійного становлення учасника вокального ансамблю. Вокально-темброва злагодженість голосів та їх динамічна рівновага.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Змістовий модуль 3. Робота над комплексним розвитком навичок ансамблевого виконавства на матеріалі творів з класичного та сучасного репертуару, як засіб для розвитку художньо-образного мислення студентів.										
Тема 1. Виховання вокального ансамблю в процесі виконання творів поліфонічної фактури.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
Тема 2. Робота над творами класичного та сучасного репертуару.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Разом за курсом</i>	90	–	30	–	60	90	–	6	0	84

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка практичних занять – *1-2 год/ 1 заняття*;
- підготовка студента до сценічного виступу ансамблю – *20 год. / 1 роботу*;
- підготовка самостійної (проектної) роботи - *3-5 год. / 1 проєкт*.
- підготовка до контрольних заходів – *15 год. / 1 захід*

Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до практичних занять	10	10
2	Підготовка студента до сценічного виступу ансамблю	30	30
	Виконання проєктних (самостійних) завдань*	5	14
3	Підготовка до контрольних заходів	15	30
	<i>Разом</i>	60	84

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Методи навчання:

2) на індивідуальних заняттях:

- вироблення вмінь і навичок (здійснювати аналіз вокальних творів, стилів, жанрів, особливостей драматургії та художнього змісту вокальних концертно-камерних творів).
- пояснення;
- дискусія;
- ілюстрування;
- демонстрація;
- відеометод;
- майстер-клас;
- пояснювально-ілюстративний метод;
- наочно-слуховий метод;
- репродуктивний метод;
- частково-пошуковий метод;

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- усні відповіді;
- студентські презентації виконавських умінь та навичок: вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у сценічному виступі;
- виконання вокально-ансамблевих творів;
- контрольна робота;

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (усна відповідь, проектні (самостійні) роботи, виконання вокально-ансамблевих творів (максимально 80 балів) й оцінка за контрольну роботу (максимально 20 балів).

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого музичного матеріалу) під час роботи на заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних і проектно-творчих самостійних робіт, а також сценічного виступу вокального ансамблю.

Критерій оцінки, що виставляється студенту з даної дисципліни, складається із сумарного результату його праці над опрацюванням та засвоєнням практичного матеріалу протягом певного часу. Він поєднує об'єктивні (в даному випадку – обдарованість виконавця, як артиста вокального ансамблю) та суб'єктивні (його набуті знання, досягнуті результати, виконавські та сценічні якості, ставлення до обраної професії) фактори, які впливають на оцінку. Основу поняття критерію оцінювання складають вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у сценічному виступі конкретного студента (учасника вокального ансамблю).

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки лише при досягненні результатів, запланованих РПНД, що виражаються в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їхнє оцінювання

Усні відповіді на практичних заняттях	Критерії оцінювання
2	Відповідь вірна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, містить аргументовані висновки, підкріплюється якісним виконанням музичного матеріалу.
1,5	Відповідь в цілому правильна, доволі повна, логічна, допущені несуттєві помилки та неточності у виконанні музичного матеріалу.
1	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована з використанням некоректної термінології, технічні помилки та стильові неточності у виконанні музичного матеріалу.
0,5	Відповідь частково правильна, містить неточності, проте не містить жодних аргументів та не підкріплюється виконанням музичного матеріалу.
0	Студент не дає відповіді чи його відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, твори з музичного репертуару не виконує.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 30 балів (1 семестр - ДФН - 15 відповідей по 2 балів, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали).</i>

Самостійна (проектна) робота	Критерії оцінювання
5	Робота виконана у встановлений термін; Зміст роботи відповідає обраній темі; Проблема, яка розглядається в проектно-самостійній роботі, викладена повно, послідовно і точно; Робота має ілюстративну частину, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною.
4	Робота виконана у встановлений термін; Зміст роботи відповідає обраній темі, Допускається незначних помилок у добірці ілюстративного матеріалу, презентація власної думки з проблеми є креативною та послідовною. Основні пункти роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки.
3	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає в цілому правильну відповідь, але не презентує аналітику різних наукових джерел, не підбирає доречний ілюстративний матеріал. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер.
2	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає не повну відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі немає висновків.
1	Студент не виконує роботи.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 10 балів (2 роботи по 5 балів ДФН, ЗФН).</i>

Сценічний виступ студента	Критерії оцінювання
20	Високий ступінь обдарованості: відмінні голосові якості, яскрава музикальність та артистизм, яскраве образно-емоційне наповнення, тонке відчуття ансамблю, стабільне виконання програми. Високий ступінь технічної майстерності, відмінний рівень знань навчального матеріалу з питань ролі та значення ансамблевого співу, специфіки комплектування ансамблевих партій, бездоганне володіння базовими вокально-ансамблевими навичками. Досконале виконання програми: високий рівень складності, розуміння форми, стилю та жанру, професійне виявлення особливостей авторського тексту, зрілість інтерпретації.
19-15	Достатньо високий ступінь вокально-виконавських можливостей. Достатньо високий ступінь обдарованості: музикальність та артистизм, стабільне виконання програми. Добрий рівень технічної майстерності: достатнє володіння вокально-технічними прийомами, чітка дикція, володіння базовими вокально-ансамблевими навичками, розуміння специфіки комплектування ансамблевих партій, Достатньо добре виконання програми: достатньо високий рівень складності, добре відчуття форми, стилю та жанру, змістовність інтерпретації.
14-10	Посередній ступінь вокально-виконавських можливостей. Середній рівень знань навчального матеріалу з питань ролі та значення ансамблевого співу, специфіки комплектування ансамблевих партій, володіння базовими вокально-ансамблевими навичками: дотримання вірного темпоритму, володіння навичками чистого інтонування та ансамблевого співу під час виконання творів без суттєвих (грубих) помилок. Задовільне виконання програми: середній рівень складності, недостатньо професійна інтерпретація.
9-5	Низький ступінь вокально-виконавських можливостей. Недостатнє володіння базовими вокально-ансамблевими навичками, вірного темпоритму, навичками

	чистого інтонування та ансамблевого співу під час виконання творів. Відсутність музикальності, образного мислення, нестабільне виконання програми.
4-1	Дуже низький ступінь вокально-виконавських можливостей. Мінімально можливий допустимий рівень знань навчального матеріалу та володіння базовими вокально-ансамблевими навичками, навичками чистого інтонування та ансамблевого співу під час виконання творів. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності.
0	Відсутність вокально-виконавських можливостей, вияв повної безпорадності у виконавстві, відсутність зацікавлення до навчання.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 40 балів (1 семестр 2 сценічних виступів студента 20 балів ДФН, 3ФН)</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
ДФН 20 3ФН 40-35	Бездоганне знання вокальних партій репертуару ансамблю, точне інтонаційне їх відтворення, виразне художнє виконання, бездоганий спів та детальний виконавський аналіз будь-якого твору з репертуару ансамблю, запропонованого викладачем, повне нотне забезпечення репертуару.
ДФН 19-15 3ФН 34-28	Достатньо високий рівень знань вокальних партій репертуару ансамблю в межах обов'язкового матеріалу, високий рівень їх інтонаційного відтворення, спів та виконавський аналіз будь-якого твору з репертуару ансамблю, запропонованого викладачем, – без суттєвих помилок, наявність більшої частини нотного матеріалу репертуару ансамблю
ДФН 14-10 3ФН 27-19	В цілому хороше знання вокальних партій репертуару ансамблю, проте з окремими інтонаційними та ритмічними погрешностями, належний рівень вокального відтворення та стислий виконавський аналіз будь-якого твору з репертуару ансамблю, запропонованого викладачем, наявність більшої частини нотного матеріалу репертуару ансамблю
ДФН 9-5 3ФН 18-10	Посередній рівень знань вокальних партій репертуару ансамблю із значною кількістю помилок, часткове подолання інтонаційних та ритмічних труднощів у партіях вокального ансамблю, посередній рівень вокального відтворення та поверхневий виконавський аналіз будь-якого твору, запропонованого викладачем, часткове забезпечення нотним матеріалом репертуару ансамблю
ДФН 4–1 3ФН 9-1	Мінімально можливий допустимий рівень знань вокальних партій репертуару ансамблю із значною кількістю недоліків та помилок, мінімально допустимий рівень вокального виконання та поверхневий виконавський аналіз будь-якого твору, запропонованого викладачем, часткове забезпечення нотним матеріалом репертуару ансамблю
0	Робота не виконувалася.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 20 балів для ДФН, 40 балів для 3ФН</i>

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Практичні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Виконання камерно-вокального твору	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Підготовка самостійна (проектна) робота	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна (усний) робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

8. Критерії оцінювання результатів навчання

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
	Т2	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
ЗМ2	Т1	Відповідь на практичному занятті	10	Відповідь на практичному занятті	2
	Т2	Сценічний виступ студента	20	Сценічний виступ студента	20
ЗМ3	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
	Т2	Відповідь на практичному занятті	2	Відповідь на практичному занятті	2
		Сценічний виступ студента	20	Сценічний виступ студента	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

Наочним матеріалом на практичних заняттях послужать передусім мультимедійні засоби (комп'ютерні презентації, концерти вокальної музики у виконанні видатних співаків, майстер-класи видатних викладачів та виконавців).

На практичних заняттях прислужиться бібліотечний фонд Університету, рекомендовані інформаційні ресурси в інтернеті та електронні репозитарії світу.

Під час виконання завдань самостійної роботи доцільним стане використання бібліотечного фонду та енциклопедій, словників, довідників.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Бедакова С.В. «Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (Сольний спів) для дистанційного навчання та самостійної роботи»: [навч.-метод. посіб.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2022. – 250 с.
2. Бедакова С.В. «Методика викладання сольного співу для дистанційного навчання та самостійної роботи» (1 частина)): [навч.-метод. посіб.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2023. – 204 с.
3. Варганич Г. О. (2013). Довідник хормейстера. Харків, 58 с.

4. Гребенюк Н. Вокально-виконавська творчість: Психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти: Монографія. К.: НМАУ, 1999. 269 с.
5. Заверуха О. Л., Чернета Т. О. Вокальний ансамбль: навч.-метод. посібник для студентів ЗВО. Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І. С., 2022. 116 с. / https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41757/1/O_Zaverukha_T_Cherneta_VA_KAEV_2022_FM_MH.pdf
6. Ланіна Т.О. (2020) Навчальний вокальний ансамбль як соціально- педагогічна система. Педагогічна освіта: теорія і практика. Вип. 28 (1) с. 272-281.

Допоміжна

1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник. Київ : ЗАТ «Віпол», 2007. 174 с.
2. Бедакова С.В. «Методика викладання сольного співу для змішаного навчання (Частина 2)» [навч.-метод. посіб.] / Миколаїв : 2024. – 172 с.
3. Голос людини та вокальна робота з ним: монографія. Авт. Колектив. 2010. Стасько Г. Є, Шуляр О.Д, Сливоцький М.Ю. та інші Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. Університету імені Василя Стефаника, 336 с.
4. Зарицька А.А, Зарицький А.О. Емоційність як основа професійної компетентності майбутнього співака – вокаліста. 36. наук. праць Херсонського держ. університету. Педагогічні науки. 2016. Вип. 74 (3), т. 3, с. 30-33.
5. Каблова Т.Б. Румянцева С.В. (2019) Читання партитур для вокальних ансамблів: навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ. Київ: університет імені Б.Грінченка, 90 с.
6. Мамченко А.І. (2015) Педагогічний репертуар для вокальних ансамблів (у супроводі ф–но, бандури) : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / уклад. А.І. Мамченко. Київ : університет ім. Б.Грінченка, 156 с.
7. Ткаченко Т. В. Формування вокально-сценічної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних вузів : монографія. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2016. 307 с.

Орієнтовний репертуарний список

Українські народні пісні

1. Обробка В. Войта. «Тиха вода».
2. Обробка В. Войта. «Ой вийду я на вулицю».
3. Обробка В. Войта. «Глибока криниця».
4. Обробка О. Сандлера. «Ой джигуне, джигуне».
5. Обробка А. Кос-Анатольського. «Ой візьму відерце».
6. Обробка М. Лисенка. «Зелененький барвіночку».
7. Обробка С. Людкевича. «Ой, співаночки мої».
8. Обробка А. Омельченка. «У вишневому садочку».
9. Обробка Т. Пляченко. «Якби мені черевики».
10. Обробка Т. Пляченко. «Гиля, гиля, сірі гуси».
11. Обробка Т. Пляченко. «Ти до мене не ходи».
12. Обробка Т. Пляченко. «Дощик накрапає».
13. Обробка М. Леонтовича. «Щедрик», «Пливе човен».
14. Обробка Ю. Соколовського. «І шумить, і гуде».
15. Обробка Г. Цицалюка. «Вечір надворі».
16. Обробка Т. Пляченко. «Ой там, за лісочком».

Твори українських композиторів

1. Білаш О., сл. М. Ткача. «Білі лебеді».
2. Білаш О., сл. М. Ноеля. «Спи, маля».
3. Білаш О., сл. М. Ткача. «Люби мене».
4. Білаш О., сл. М. Ткача. «Летять лелеки в зорецвіт».
5. Білаш О., сл. М. Сома. «Весна за весною».
6. Білаш О., сл. Д. Павличка. «Молдаваночка».
7. Білаш О., сл. Д. Павличка. «Розійшлись дві стежки».
8. Бортнянський Д. «Славимо тебе, весно».
9. Верменич В., сл. А. Каспрук. «Світанок».
10. Верменич В., сл. М. Сингаївського. «Чорнобривці».
11. Верменич В., сл. О. Новицького. «Як чудово запахли троянди».
12. Муз. гурту «Невічні», сл. Х. Панасюк, аранж. Я. Карпіва. «Білі лебеді».
13. «В гаю зелененькім» — в'язанка закарпатських пісень, аранж. К. Кучерявої.
14. Заремба В., сл. Т. Шевченка, обр. В. Верменича. «Така її доля».
15. Злотник О., сл. Ю. Рибчинського. «Гай, зелений гай».
16. Ільїн В., сл. А. Демиденка. «Земле рідна, заповідна».
17. Івасюк В. «Чебреці», «Запроси мене у сни свої».
18. Колесса М., сл. П. Голубничого. «Весняна пісня».
19. Карабиць І., сл. В. Губарця. «Де вітер землю голубить».
20. Карабиць І., сл. Б. Олійника. «Мати наша сивая горлиця».
21. Кучерява К., сл. Т. Шевченка. «Лілея».
22. Кучерява К., обр. української народної пісні. «Ой на гороньці дві зозулоньці».
23. Леонтович М., обр. української народної пісні. «Над річкою, бережком».
24. «Ой у лузі червона калина», мелодія С. Чарнецького, сл. народні, ред. Л. Ященко.
25. Поклад І., сл. Ю. Рибчинського. «Чарівна скрипка».
26. Ревуцький Л. «Ой вербо, вербо».
27. Шамо І., сл. М. Бахтинського. «Київ — це місто любові».
28. Савицький Р., сл. Р. Савицького. «Червоні маки».
29. Тарабарова С. «Заспокой мене», аранж. Я. Кириленка та А. Гузь.
30. Якимчук Л., обр. української народної пісні. «На вулиці скрипка грає».

Твори зарубіжних композиторів

1. Гершвін Дж., сл. А. Гершвіна. «The Man I Love».
2. Гершвін Дж., сл. А. Гершвіна. «Clap Yo' Hands».
3. Гріг Е., сл. Л. Боденштедта. «Сон».
4. Каччіні Дж., аранж. С. Овчарової. «Ave Maria».
5. Леннон Дж., Маккартні П. «Мішель».
6. Лотті А. «Miserere».
7. Сєнкевич К. «Мама», укр. переклад А. Лукій.
8. Преслі Е., перекладення Е. Куцелової. «Love Me Tender».
9. Фібіх З. «Поема».
10. Шуман Р., сл. Ф. Рюккерта. «Добраніч».
11. Юр'ян А., обр. латиської народної пісні. «Вій, вітерець».
12. Bermudez L., arr. C. Alvarado. «Prende la vela».
13. Kamińskiego M., сл. Т. Padury, аранж. В. Якимця. «Hej, sokoły».
14. Mandel J., arr. C. Strommen. «The Shadow of Your Smile».
15. Frey M. «La Cucaracha».

Інформаційні ресурси в інтернет

1. <http://www.nbuv.gov.ua/> - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
2. <https://naps.gov.ua/> (Офіційний сайт Національної академії педагогічних наук України, містить наукові публікації, дослідження в галузі педагогіки)
3. <https://lib.oa.edu.ua/funds/music/romantyzm/ludwig-van-beethoven>
4. (Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» містить біографії і творчі портрети композиторів та інформацію про види мистецтва, стилі, епохи, жанри.
5. <https://namu.edu.ua/> (Національна академія мистецтв України, сайт містить інформацію про дослідження та тенденції в мистецтві).
6. <http://term.in.ua> Словник музичних термінів
7. <https://opera.com.ua/> (Національна опера України імені Тараса Шевченка, офіційний сайт театру, де можна знайти інформацію про репертуар, історію, колектив та новини).
8. <http://ukrnotes.in.ua/poshuk.php> Ноти українських композиторів.
9. <http://composersukraine.org/index.php?id=1371> Національна спілка композиторів України

Музично-виконавська майстерність: читання оркестрових партитур

ЗМІСТ

<i>Вступ</i>	109
<i>1. Опис навчальної дисципліни</i>	110
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни</i>	111
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни</i>	111
<i>4. Очікувані результати навчання</i>	111
<i>5. Програма навчальної дисципліни</i>	112
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування</i>	114
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю</i>	115
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання</i>	118
<i>9. Засоби навчання</i>	119
<i>10. Рекомендовані джерела інформації</i>	119

ВСТУП

Анотація

Курс «Музично-виконавська майстерність: читання оркестрових партитур» є невід'ємною складовою підготовки магістра спеціальності В5. Музичне мистецтво. Курс «Музично-виконавська майстерність: читання оркестрових партитур» складається з 3 кредитів ECTS і спрямований на формування у здобувачів магістерського рівня професійних знань, умінь і навичок аналізу музичного тексту в партитурній формі, розвитку музичного мислення та інтерпретаційних здібностей. У межах курсу вивчаються теоретичні та практичні засади читання оркестрових партитур, специфіка оркестрової фактури, особливості оркестрового письма, а також принципи функціонування музичної тканини в оркестровому творі. Програма передбачає оволодіння методами глибинного осмислення художньо-образного змісту партитури, розвиток умінь з її відтворення, спрощення, транспонування та читання з аркуша. Особлива увага приділяється формуванню здатності до аналітичної роботи з оркестровим полотном.

Ключові слова: оркестр, партитура, музичні інструменти, оркестрова фактура, читання оркестрових партитур.

Abstract

The course “Musical Performance Skills: Reading Orchestral Scores” is an integral part of the Master's program in Music Art (B5). The course “Musical Performance Skills: Reading Orchestral Scores” consists of 3 ECTS credits and is aimed at developing students' professional knowledge, skills, and abilities in analyzing musical text in score form, developing musical thinking, and interpretive abilities. The course covers the theoretical and practical foundations of reading orchestral scores, the specifics of orchestral texture, the peculiarities of orchestral writing, and the principles of musical fabric in orchestral works. The program provides for mastering methods of in-depth understanding of the artistic and figurative content of the score, developing skills in its reproduction, simplification, transposition, and sight-reading. Particular attention is paid to improving practical orchestration skills and developing the ability to work analytically with orchestral fabric.

Key words: orchestra, score, musical instruments, orchestral texture, reading orchestral scores.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	<i>Обов'язкова</i>	
Модулів – 1		<i>Рік підготовки:</i>	
Змістових модулів – 3		1-й	1-й
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	<i>Семестр</i>	
		1-й	1-й
		<i>Лекцій</i>	
Індивідуальне науково-дослідне завдання –		0 год.	0 год.
		<i>Практичні, семінарські</i>	
		30 год.	10 год.
Загальна кількість годин – 90		<i>Лабораторні</i>	
	Освітній рівень: другий (магістерський)	0 год.	0 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2		<i>Самостійна робота</i>	
		60 год.	80 год.
Самостійної роботи студента – 4		Індивідуальні завдання: 0 год.	
		Вид контролю: екзамен	
		Форма контролю: читання з аркуша оркестрових партитур	

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: формування у здобувачів магістерського рівня комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо читання, аналізу та інтерпретації оркестрових партитур.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови для вивчення дисципліни

«Інструментальне виконавство», «Ансамблеве музикування», «Вокально-хорове виконавство (сольний спів, хорове диригування)», «Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, гармонія)», «Історія музики».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-методичні засади читання оркестрових партитур.

Змістовий модуль 1. Оркестрова партитура для різних видів оркестрів

Тема 1. Загальна характеристика та види оркестрів. Оркестрова партитура та її запис.

- 1.Історичні етапи становлення та розвитку оркестру.
- 2.Види та типові склади оркестрів.
- 3.Оркестрові партитури: види партитур і типи запису.
- 4.Транспонуючі інструменти, система ключів.

Література [1], стор. 4–17, 19–22; [3]; [5], стор. 16–33; [7], стор. 29–130; [10].

Тема 2. Основні принципи редукції оркестрової партитури й ампліфікації клавірного викладу.

- 1.Співвідношення оркестрової партитури та клавірного викладу.
- 2.Вертикальна та горизонтальна редукція оркестрової партитури.
- 3.Ампліфікація та принципи збагачення клавірного викладу.
- 4.Специфіка роботи з партитурою поліфонічного складу.

Література [1], стор. 12–17, 19–22; [2; 3]; [5], стор. 34–218; [10].

Змістовий модуль 2. Характеристика оркестрової фактури та її аналіз

Тема 1. Фактура оркестрового твору: поняття, елементи та функції голосів.

- 1.Поняття оркестрової фактури та її значення.
- 2.Основні елементи фактури оркестрового твору.
- 3.Фігурація як засіб розвитку музичної тканини.
- 4.Оркестрові функції голосів у створенні цілісної фактури.

Література [2; 3]; [5], стор. 34–218; [9; 10].

Тема 2. Оркестрова фактура: типологія, особливості письма та роль музичної тканини в партитурі.

- 1.Основні типи оркестрової фактури.
- 2.Особливості аналізу оркестрового письма.
- 3.Прийоми формування музичної тканини в оркестровому письмі.
- 4.Прийоми дублювання, переплетення голосів і чергування тембрів.

Література [1], стор. 22–38; [2; 4]; [5], стор. 34–218; [6; 9].

Змістовий модуль 3. Будова та виражальні можливості інструментальних груп різних видів оркестрів.

Тема 1. Інструментальні групи різних видів оркестрів.

- 1.Група струнно-смичкових інструментів.
- 2.Група дерев'яних духових інструментів.
- 3.Група мідних духових і ударних інструментів.
- 4.Група народних струнних, духових, язичкових інструментів.

Література [2; 3]; [5], стор. 25–30; [8; 9; 10].

Тема 2. Інструментальний склад і виражальні можливості малого симфонічного оркестру.

- 1.Організація інструментальних груп малого симфонічного оркестру.
- 2.Функціональне значення інструментальних груп у партитурі.
- 3.Динамічні співвідношення та взаємодія інструментальних груп.
- 4.Малий симфонічний оркестр в акомпанементі сольним виконавцям і хору.

Література [2; 3]; [5], стор. 34–218; [8; 9; 10].

Тематичний план навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	лаб	с.р.		лек	пр	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Теоретико-методичні засади читання оркестрових партитур										
Змістовий модуль 1. Оркестрова партитура для різних видів оркестрів										
Тема 1. Загальна характеристика та види оркестрів. Оркестрова партитура та її запис	15	–	6	–	9	15	–	2	–	13
Тема 2. Основні принципи редукції оркестрової партитури й ампліфікації клавірного викладу	15	–	4	–	11	15	–	2	–	13
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	10	–	20	30	–	4	–	26
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	4	–	26
Змістовий модуль 2. Характеристика оркестрової фактури та її аналіз										
Тема 1. Фактура оркестрового твору: поняття, елементи та функції голосів	15	–	6	–	9	15	–	2	–	13
Тема 2. Оркестрова фактура: типологія, особливості письма та роль музичної тканини в партитурі	15	–	4	–	11	15	–	2	–	13
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	10	–	20	30	–	4	–	26
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	4	–	26
Змістовий модуль 3. Будова та виражальні можливості інструментальних груп різних видів оркестрів										
Тема 1. Інструментальні групи різних видів оркестрів	15	–	6	–	9	15	–	2	–	13
Тема 2. Інструментальний склад і виражальні можливості малого симфонічного оркестру	15	–	4	–	11	15	–	–	–	15
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Разом за курсом</i>	90	–	30	–	60	90	–	10	–	80

Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Загальна характеристика та види оркестрів. Оркестрова партитура та її запис	6	2
2	Основні принципи редукції оркестрової партитури й ампліфікації клавірного викладу	4	2
3	Фактура оркестрового твору: поняття, елементи та функції голосів	6	2
4	Оркестрова фактура: типологія, особливості письма та роль музичної тканини в партитурі	4	2
5	Інструментальні групи різних видів оркестрів	6	2
6	Інструментальний склад і виражальні можливості малого симфонічного оркестру	4	0
	<i>Разом</i>	30	10

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до практичних занять – **1-2 год. / 1 заняття**;
- підготовка проектних (самостійних) завдань – **1-2 год. / 1 проєкт**;
- читання та аналіз партитури – **5 год. / 1 робота**;
- підготовка до контрольних заходів – **15 год. / 1 захід**.

Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до практичних робіт	15	25
2	Підготовка проектних (самостійних) завдань*	15	25
3	Читання та аналіз партитури	15	15
4.	Підготовка до контрольних заходів	15	15
	<i>Разом</i>	60	80

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Методи навчання:

на практичних заняттях:

- практична робота;
- робота в групах;
- фронтальне опитування;
- частково-пошуковий метод;
- опрацювання дискусійних питань;
- пояснювально-ілюстративний метод.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- усні відповіді;
- проєктні (самостійні) роботи;
- читання та аналіз партитури;
- контрольна робота.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (усна відповідь, проєктні (самостійні) роботи), контрольна робота (максимально 90 балів) й оцінки за контрольну роботу (максимально 10 балів).

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних і проєктних самостійних робіт, а також презентації результатів виконаних завдань та досліджень.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки лише досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їхнє оцінювання

Усні відповіді на практичних заняттях	Критерії оцінювання
2	Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, містить аргументовані висновки з доречним ілюстративним матеріалом, може підкріплюватися коректними цитуваннями думок / поглядів учених.
1,5	Відповідь в цілому правильна, доволі повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу.
1	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована з використанням неправильної / некоректної термінології.
0,5	Відповідь частково правильна, містить неточності, проте не містить жодних аргументів та ілюстративного матеріалу.
0	Студент не дає відповіді чи його відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.
	Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 30 балів ДФН (15 відповідей по 2 бали), 10 балів ЗФН (5 відповідей по 2 бали).

Самостійна (проектна) робота	Критерії оцінювання
3	Магістрант виконує роботу у встановлений термін; зміст роботи відповідає обраній темі; проблема, яка розглядається в самостійній проектній роботі, викладена повно, послідовно та точно; робота має ілюстративну частину, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною.
2,5	Магістрант виконує роботу у встановлений термін; зміст роботи відповідає обраній темі; допускається незначних помилок у добірці ілюстративного матеріалу, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною. Основні пункти роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки.
2	Магістрант виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає в цілому правильну відповідь, але не презентує аналітику різних наукових джерел, не підбирає доречний ілюстративний матеріал. У роботі висновків носять декларативний характер.
1,5	Магістрант виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає неповну відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі немає висновків. У роботі висновки не відповідають обраній темі.
1	Магістрант виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає поверхневу відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі відсутні висновки.
0	Магістрант не виконує роботи.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 45 балів (15 робіт по 3 бали ДФН, ЗФН).</i>

Читання та аналіз партитури	Критерії оцінювання
5	Відмінне володіння теоретичними й методичними знаннями з курсу. Магістрант успішно демонструє знання навчального матеріалу в основному обсязі: виявляє знання щодо визначення видів і типів інструментального складу оркестрів, може визначити функційне значення оркестрових груп в партитурі, відмінно орієнтується в системі ключів та транспонуючих інструментів. Читання партитури характеризується умінням здійснювати відповідну редукцію та ампліфікацію клавiру оркестрової партитури. Магістрант виявляє ґрунтовні знання будови та виражальних характеристик музичних інструментів оркестру.
4	Магістрант вільно володіє навчальним матеріалом дисципліни: виявляє знання навчального матеріалу, із незначними неточностями може визначити функційне значення оркестрових груп в партитурі, орієнтується в системі ключів та читанні транспонуючих інструментів. Читання партитури характеризується умінням здійснювати відповідну редукцію та ампліфікацію клавiру оркестрової партитури. Виявляє базові знання будови та виражальних характеристик музичних інструментів оркестру.
3	Магістрант виявляє основні положення навчального матеріалу з недостатньо сформованим понятійно-категоріальний апаратом, що проявляється в неточностях і недостатній обґрунтованості виражальних можливостей музичних інструментів, їхнього звукового діапазону у

	взаємозв'язку з виражальними характеристиками. В процесі читання оркестрової партитури магістрант здійснює помилки в здійсненні редукації та ампліфікацію клавiру оркестрової партитури.
2	Магістрант репродуктивно відтворює теоретичний матеріалу зі значною кількістю недоліків, з помилками і неточностями, що характеризується значними помилками в читанні оркестрової партитури, транспонуючих інструментів. В процесі читання оркестрової партитури магістрант здійснює значну кількість помилок та неточностей в здійсненні редукації та ампліфікацію клавiру оркестрової партитури.
1	Магістрант характеризується неосмисленим відтворенням основних підходів до читання оркестрової партитури, що проявляється як у практичному завданні гри за фортепіано так і в аналізі нотного тексту партитури, читанні транспонуючих інструментів. Магістрант не вміє спрощувати оркестрову партитуру оркестру для її читання на фортепіано; здійснення ампліфікації оркестрової партитури відзначається недостатньою теоретичною і практичною підготовкою.
0	Магістрант не виконує роботу
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 15 балів (3 роботи по 5 балів ДФН, ЗФН).</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
ДФН 10 ЗФН 30-28	Магістрант демонструє відмінне розуміння та легко розбирає структуру партитур та особливості оркестрових груп. Володіє глибокими знаннями про діапазони, динамічні можливості й темброві характеристики кожного інструмента. Розуміє та зчитує навіть найскладніші партитури, чітко розрізняючи структуру та форму.
ДФН 9-7 ЗФН 27-20	Магістрант упевнено читає партитури з невеликими неточностями в окремих деталях та потребує більше часу на розбір складних структур. Знає діапазони й темброві особливості інструментів, допускаючи незначні похибки у складних пасажах. Розуміння структури і форми партитури близьке до досконалого.
ДФН 6-5 ЗФН 19-10	Магістрант має добрі знання та читає партитури із загальним розумінням, хоча потребує підказок у складних місцях. Читання партитур викликає труднощі, особливо в складних оркестрових пасажах. Завдання виконує на задовільному рівні, оркестрові структури сприймаються загально, без уваги до деталей.
ДФН 4-3 ЗФН 9-6	Магістрант має лише поверхневі знання, майже не орієнтується в особливостях оркестрових груп і тембрових можливостях інструментів. Читання партитур вкрай ускладнене, потрібна допомога для розбору навіть простих частин. Завдання виконуються з численними помилками, здобувач не розуміє основних структур і оркестрових груп.
ДФН 3–1 ЗФН 5-1	Магістрант практично не має знань і не орієнтується в жодних оркестрових характеристиках інструментів. Читання партитур неможливе, навіть прості оркестрові пасажі викликають великі труднощі. Виконання завдань із численними помилками, здобувач не орієнтується в жодних музичних структурах.
0	Робота не виконувалася.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 10 балів для ДФН, 30 балів для ЗФН</i>

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Практичні заняття	15х2 бали = 30 балів	5х2 бали = 10 балів
Самостійна (проектна) робота	15х3 бали = 45 балів	15х3 бали = 45 балів
Читання та аналіз партитури	3х5 бали = 15 балів	3х5 бали = 15 балів
Контрольна (письмова) робота	1х10 балів= 10 балів	1х30 бали = 30 бали
Всього	100	100

8. Критерії оцінювання результатів навчання

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	9	Самостійна (проектна) робота	9
	Т2	Відповідь на практичному занятті	4	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	6	Самостійна (проектна) робота	6
ЗМ2	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	9	Самостійна (проектна) робота	9
	Т2	Відповідь на практичному занятті	4	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	6	Самостійна (проектна) робота	6
ЗМ3	T1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	9	Самостійна (проектна) робота	9
	T2	Відповідь на практичному занятті	4		
		Самостійна (проектна) робота	6	Самостійна (проектна) робота	6
Читання та аналіз партитури			15	Читання та аналіз партитури	15
Контрольна робота			10	Контрольна робота	30
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

Для практичних занять використовуються: технічні засоби (ноутбук і смартфони з доступом до інтернету, проектор, екран, метроном); програмне забезпечення (Sibelius, MuseScore, Finale, Dorico, LilyPond); нотний матеріал і партитури; музичні інструменти (фортепіано, акордеон/баян, гітара); методичні матеріали; мультимедійні презентації, відео- та аудіо-матеріали, онлайн-ресурси (концерти оркестрової музики під керівництвом видатних диригентів, майстер-класи викладачів і диригентів з читання оркестрових партитур); електронні ресурси.

Для самостійної роботи: методичні рекомендації, посібники, довідники, наукова література (статті, дисертації, монографії), бібліотечний фонд, онлайн-ресурси (спеціалізовані музичні платформи, веб-сайти з читання оркестрових партитур, форуми для обміну досвідом), програмне забезпечення для створення презентацій, проєктів тощо.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Гура В. В. Самостійна робота студентів з вивчення оркестрових партитур. Суми: ФОП Цьома С. П., 2023. 40 с.
2. Катриняк Б., Ваврик Р., Хованець М. Читання та аналіз оркестрових партитур духового оркестру: навч.- метод. посіб. Львів: НАСВ, 2024. 127 с.
3. Опарик Л. М. Читка партитур: хрестоматія. Івано-Франківськ, 2019. 46 с.
4. Петренко М. Б. Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни «Читання партитур». Суми: ФОП Цьома С. П., 2021. 60 с.
5. Роговська Є. В., Рутецький В. В. Оркестр народних інструментів: навч.- метод. посіб. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 220 с.
6. Савлук І. В. Методичні рекомендації з опрацювання концертмейстером різновидів партитур. Мелітополь: МДПУ імені Б. Хмельницького, 2019. 44 с.
7. Сідлецька Т. І. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2009. 184 с.
8. Сіненко О. О. Читання партитур: практикум. Київ: Видавництво Ліра- К, 2017. 84 с.
9. Терлецький М. М. Читання партитур для духового оркестру (практичний курс): навч. посіб. РДГУ. Рівне: Перспектива, 2006. 203 с.
10. Хащеватська С. Інструментознавство: підручник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації. Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. 256 с.

Допоміжна література

1. Бродський Г. Л., Горбенко О. Б., Сметана С. О. Оркестровий клас: навч.-метод. посіб. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. 328 с.
2. Кучерук В. Ф., Олексюк О. М., Кучерук Н. П. Інструментальний ансамбль: хрестоматія для вищ. навч. закл. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. 148 с.
3. Макаренко Л. П. Лев Колодуб: український фольклорний мелос і оркестр: монографія. Київ: КНУТД, 2025. 184 с.
4. Петренко М. Б. Організація самостійної роботи майбутніх фахівців музичного мистецтва у процесі вивчення дисципліни «читання партитур». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106). С. 442–453.
5. Українська музика: Оркестрові партитури. Ч.1 / упоряд. Корницький Є. Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. 256 с.
6. Чекман Ю. І. Національний симфонічний. 100 років служіння Музиці. Київ: Музична Україна, 2018. 88 с.

Інформаційні ресурси в інтернеті

1. <https://academyart.org.ua/> (Національна академія мистецтв України).
2. <https://composersukraine.org/index.php?id=19> (Національна спілка композиторів України)
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/LilyPond> (LilyPond – програмне забезпечення для роботи з партитурами).
4. https://en.wikipedia.org/wiki/MuseScore?utm_source (MuseScore Studio – програмне забезпечення для роботи з партитурами).
5. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Orchestra_%28app%29?utm_source (Віртуальний оркестр – додаток для смартфонів).
6. https://imslp.org/wiki/Main_Page (Міжнародна бібліотека музичних партитур).
7. <http://mari.kyiv.ua/> (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ).
8. <http://noni.org.ua/> (Національний академічний оркестр народних інструментів України).
9. <https://nsou.com.ua/> (Національний симфонічний оркестр України).
10. <http://term.in.ua> (Словник-довідник музичних термінів за книгами Ю. Є. Юцевича).
11. <https://ukrainianlive.org/> (Ukrainian Live Classic: перший мобільний додаток з українською класичною музикою).
12. <https://ukrainianlive.org/ukrainian-scores> (Ноти українських композиторів).
13. <https://www.europeana.eu/en> (Спільний європейський простір даних для культурної спадщини).
14. <https://www.facebook.com/ukrnotes.in.ua/> (Ноти українських композиторів).
15. https://www.free-scores.com/index_uk.php (Оркестрові партитури. Інтерактивний зчитувач партитур).
16. <https://www.genial.ly/> (Genially: платформа для створення інтерактивних презентацій, інфографіки, навчальних матеріалів).
17. <https://www.loc.gov/> (Library of congress – Бібліотека Конгресу).
18. <http://www.mutopiaproject.org> (Mutopia Project – Ноти для всіх).
19. <http://www.nbu.gov.ua/> (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського).
20. <https://www.nporchestra.com/> (Національний президентський оркестр).
21. <https://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/understanding-musical-scores/content-section-overview?active-tab=content-tab> (Відкритий університет. Безкоштовний курс «Розуміння музичних партитур»).
22. <https://www.symphonicband.org.ua/> (Національний академічний духовий оркестр України).
23. <http://www.ukrbook.net> (Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»).
24. <https://www.zpo.org.ua/> (Заслужений академічний оркестр України Зразково-показовий оркестр Збройних Сил України).

Орієнтовний репертуарний список

Зарубіжна музика

1. Берліоз Г. – «Фантастична симфонія», увертюра «Римський карнавал».
2. Бетховен Л. – Симфонії. Увертюри «Коріолан», «Леонора», «Егмонт».
3. Бізе Ж. – Музика до драми А. Додє «Арлезіанка». Опера «Кармен» (увертюра).
4. Брамс Й. – Симфонії. «Угорські танці».
5. Бріттен Б. – «Проста симфонія», «Весняна симфонія».
6. Вагнер Р. – Опер «Тангейзер», «Рієнци» (увертюри).
7. Веберн А. – Твори для оркестру.
8. Верді Д. – Увертюри до опер.
9. Гайдн Й. – Симфонії.

10. Гуно Ш. – Опера «Фауст» (танці).
11. Гріг Е. – Сюїти «З часів Гольберга», «Пер Гюнт».
12. Дебюссі К. – Цикли: «Ноктюрни», «Море», «Образи».
13. Дворжак А. – Симфонія № 9 «З нового світу». Увертюра «Карнавал».
14. Кореллі Л. – Ларго.
15. Ліст Ф. – Симфонічна поема «Прелюди». «Угорські рапсодії».
16. Мендельсон Ф. – Увертюра «Рюї Блаз».
17. Моцарт В. – Опера «Чарівна флейта» (увертюра). Симфонії.
18. Равель М. – Поема «Вальс», «Болеро», «Іспанська рапсодія», «Павана».
19. Сметана Е. – Опера «Продана наречена», увертюра.
20. Хіндеміт П. – Концерт для оркестру.
21. Шенберг А. – «Місячний П'єро».
22. Шопен Ф. – Прелюдія № 7.
23. Штраус Р. – симфонічні поеми «Дон Жуан», «Так говорив Заратустра».

Українська музика

1. Бібік В. – 7 мініатюр для струнних інструментів.
2. Гаврилець Г. – «Симфонічна поема», Камерна симфонія № 2 «In memoriam».
3. Грабовський Л. – «4 українські пісні» для хору і симфонічного оркестру.
4. Губа В. – Сюїти.
5. Губаренко В. – Симфонії. Концертино.
6. Данькевич К. – Опера «Богдан Хмельницький» (увертюра).
7. Денисенко М. – «Панегірик №1», концерт для оркестру і бандури «Серпень-серп».
8. Дремлюга М. – Цикл симфонічних поем «Батьківщина».
9. Іщенко Ю. – Симфонії, симфонічні поеми.
10. Калачевський М. – Українська симфонія.
11. Карабиць І. – Симфонії, «Камерний дивертисмент», «Концерт для оркестру».
12. Кива О. – Симфонія, «Лірична поема», «Увертюра».
13. Кирейко В. – Симфонічна поема «Дон Кіхот».
14. Колесса М. – Симфонії, сюїта для камерного оркестру «В горах».
15. Колодуб Л. – Симфонії, «Карпатські рапсодії», танцювальні сюїти.
16. Косенко В. – «Героїчна увертюра».
17. Костін О. – «Вірність» камерна кантата для сопрано і камерного оркестру.
18. Лисенко М. – Увертюра до опери «Тарас Бульба».
19. Людкевич С. – «Прикарпатська симфонія».
20. Лятошинський Б. – Симфонії, симфонічні поеми.
21. Ляшенко Г. – Симфонії, «Український триптих», «Карпатські новели», Сюїта №3.
22. Ревуцький Л. – Симфонії, кантата-поема «Хустина».
23. Сильвестров В. – Симфонії.
24. Скорик М. – Партити, «Карпатський концерт», «Гуцульський триптих».
25. Станкович Є. – Симфонії, концерти з оркестром, «Симфоніста».
26. Штогаренко А. – Симфонії, сюїта №2 «Пам'яті Лесі Українки».
27. Щербаков І. – Камерні симфонії, концерти для фортепіано / флейти з оркестром.

**Музично-виконавська майстерність:
вокальне виконавство**

ЗМІСТ

<i>Вступ</i>	123
<i>1. Опис навчальної дисципліни</i>	124
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни</i>	125
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни</i>	125
<i>4. Очікувані результати навчання</i>	125
<i>5. Програма навчальної дисципліни</i>	126
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування</i>	128
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю</i>	129
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання</i>	132
<i>9. Засоби навчання</i>	133
<i>10. Рекомендовані джерела інформації</i>	133

ВСТУП

Анотація

Курс «Музично-виконавська майстерність (вокальне виконавство)» є невід'ємною складовою підготовки магістра спеціальності В5. Музичне мистецтво. «Музично-виконавська майстерність (вокальне виконавство)» складається з 3 кредитів ECTS та відкриває перспективу професійної реалізації та розвитку свого творчого потенціалу та оволодіння вокально-виконавською майстерністю.

Завданням дисципліни є розкриття та розвиток природних властивостей голосу в повному діапазоні та найкращому тембровому забарвленні та формування художньо-виконавського смаку на традиціях попереднього історичного досвіду через оволодіння прийомів звукового відображення різних відтінків психологічного стану людини.

Формує у магістрів розуміння найважливіших принципів і закономірностей сценічно-виконавської майстерності як однієї з базових сфер професійної діяльності, сприяє інтеграції практичних виконавських навичок, сценічної поведінки та техніки в руслі формування індивідуальної сценічної культури.

Ключові слова: вокальне виконавство, сольний спів, виконавська індивідуальність, вокал, виконавські навички, музичне мистецтво.

Abstract

The course «Musical and Performing Proficiency: vocal performance» is an integral component of the master's degree program in Specialty B5 – Musical Art. The course comprises 3 ECTS credits and provides a solid foundation for professional development, creative self-realization, and the acquisition of high-level vocal and performance skills.

The main objective of the course is to unlock and develop the natural capabilities of the voice across its full range with optimal timbral quality, and to cultivate refined artistic taste grounded in historical performance traditions. Students will master vocal techniques aimed at expressing a wide spectrum of human psychological states through sound.

This course fosters in master's students an understanding of the fundamental principles and laws of stage performance as a core domain of professional activity. It promotes the integration of practical performance skills, stage behavior, and vocal technique as part of developing a personal artistic and stage culture.

Keywords: *vocal performance, solo singing, artistic individuality, vocal performance, performing skills, musical art.*

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Обов'язкова	
Модулів – 1			
Змістових модулів – 3			
		Рік підготовки:	
		2-й рік навчання	
		3-й семестр	
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	Лекції	
Індивідуальне науково-дослідне завдання -		0 год.	0 год.
		Практичні, семінарські	
Загальна кількість годин – 90 год.		0 год.	0 год.
		Індивідуальні заняття:	
		30 год.	6 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2; Самостійної роботи студента – 4	Освітній рівень: другий (магістерський)	Самостійна робота	
		60 год.	84 год.
		Лабораторні: 0 год.	
		Вид контролю: залік	
		Форма контролю: академічний концерт	

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: підготовка висококваліфікованого фахівця в сфері вокалу, музиканта-виконавця володіючого широким художньо-творчим світоглядом і підготовленого до виконавської діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови для вивчення дисципліни

«Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів)», «Хоровий клас», «Психологія». Вивчення навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність: сольний спів» доцільно організувати в єдиному контексті з тематикою вивчення дисциплін «Вокальний ансамбль».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Професійна підготовка виконавця-вокаліста в контексті вдосконалення вокальної майстерності.

Змістовий модуль 1. Еволюція вокального виконавства в культурно-історичному контексті.

Тема 1. Музичний професіоналізм і його соціокультурні функції.

1. Характеристика, особливості та основні риси вокального мистецтва.
2. Музичний твір як об'єкт діяльності композитора, виконавця та слухача.

Література [1], стор. 26–31; [2], стор. 21–28.

Тема 2. Вивчення виконавського різноманіття вокального репертуару.

1. Робота над еластичністю та гнучкістю голосового апарату, майстерністю дихальної техніки, вмілого використання техніки атаки звуку.
2. Робота над вокально-виконавською манерою з урахуванням стилю і жанру музичного твору.

Література [4], стор. 6–13; [5], стор. 16–23.

Змістовий модуль 2. Усвідомлення специфіки вокального виконавства на матеріалі творів зарубіжних та українських композиторів-романтиків.

Тема 1. Робота над стильовими особливостями індивідуального композиторського письма зарубіжних композиторів XIX століття.

1. Виконання зарубіжної вокальної мініатюри XIX століття. Артистизм як чинник вияву і піднесення рівня вокально-виконавської майстерності.
2. Робота над інтерпритацією вокальної музики періоду розквіту епохи романтизму.

Література [3], стор. 77–111; [5], стор. 111–120.

Тема 2. Вокальна творчість українських композиторів-романтиків: стильові та виконавські особливості.

1. Удосконалення вокально-технічних прийомів в роботі над творами українських композиторів-романтиків.
2. Робота над художньо-образною інтерпретацією творів українських композиторів-романтиків.

Література [3], стор. 77–86; [5], стор. 87–91.

Змістовий модуль 3. Художньо-образна інтерпретація вокальних творів зарубіжних та українських композиторів.

Тема 1. Стилiстичні особливості вокального виконавства у роботі над творами академічного репертуару.

1. Робота над вдосконаленням вокальної майстерності.
2. Робота над драматургією твору.

Література [2], стор. 53–61; [5], стор. 87–91.

Тема 2. Робота над художньо-виразними засобами у сольному виконанні. Вивчення творів сучасної української та світової вокальної музики.

1. Сучасний вокальний репертуар: стильові та жанрові особливості.
2. Визначення індивідуальної манери виконання. Підготовка до сценічного виступу.

Література [2], стор. 21–28; [3], стор. 86–92; [6], стор. 71–87.

Тематичний план навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	інд	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Професійна підготовка виконавця-вокаліста в контексті вдосконалення вокальної майстерності.										
Змістовий модуль 1. Еволюція вокального виконавства в культурно-історичному контексті.										
Тема 1. Музичний професіоналізм і його соціокультурні функції.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Вивчення виконавського різноманіття вокального репертуару.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 2. Усвідомлення специфіки вокального виконавства на матеріалі творів зарубіжних та українських композиторів-романтиків.										
Тема 1. Робота над стильовими особливостями індивідуального композиторського письма зарубіжних композиторів XIX століття.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 1. Вокальна творчість українських композиторів-романтиків: стильові та виконавські особливості.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
Змістовий модуль 3. Художньо-образна інтерпретація вокальних творів зарубіжних та українських композиторів.										
Тема 1. Стилiстичнi особливостi вокального виконавства у роботi над творами академiчного репертуару.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
Тема 2. Робота над художньо-виразними засобами у сольному виконанні. Вивчення творів сучасної української та світової вокальної музики.	15	–	–	5	10	15	–	–	1	14
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Усього годин</i>	30	–	–	10	20	30	–	–	2	28
<i>Разом за курсом</i>	90	–	–	30	60	90	–	–	6	84

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до індивідуальних занять – *1-2 год/ 1 заняття*;
- підготовка сценічного виступу студента – *20 год. / 1 роботу*;
- підготовка самостійної (проектної) роботи - *3–5 год. / 1 проєкт*.
- підготовка до контрольних заходів – *15 год. / 1 захід*

Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до індивідуальних занять	10	10
2	Підготовка до сценічного виступу студента	30	40
	Виконання проєктних (самостійних) завдань*	5	10
3	Підготовка до контрольних заходів	15	24
	<i>Разом</i>	60	84

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Методи навчання:

3) на індивідуальних заняттях:

- вироблення вмінь і навичок (здійснювати аналіз вокальних творів, стилів, жанрів, особливостей драматургії та художнього змісту вокальних концертно-камерних творів).
- пояснення;
- дискусія;
- ілюстрування;
- демонстрація;
- відеометод;
- майстер-клас;
- пояснювально-ілюстративний метод;
- наочно-слуховий метод;
- репродуктивний метод;
- частково-пошуковий метод;

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- усні відповіді;
- студентські презентації виконавських умінь та навичок: вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у сценічному виступі;
- виконання вокальних творів;
- контрольна робота;

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (усна відповідь, проектні (самостійні) роботи, виконання вокальних творів (максимально 80 балів) й оцінка за контрольну роботу (максимально 20 балів).

Поточний контроль проводиться на кожному індивідуальному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого музичного матеріалу) під час роботи на заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних і проектно-творчих самостійних робіт, а також сценічного виступу студента.

Критерій оцінки, що виставляється студенту з даної дисципліни, складається із сумарного результату його праці над опрацюванням та засвоєнням практичного матеріалу протягом певного часу. Він поєднує об'єктивні (в даному випадку – обдарованість виконавця) та суб'єктивні (його набуті знання, досягнуті результати, виконавські та сценічні якості, ставлення до обраної професії) фактори, які впливають на оцінку. Основу поняття критерію оцінювання складають вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у сценічному виступі конкретного студента.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки лише досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їхнє оцінювання

Усні відповіді на індивідуальних заняттях	Критерії оцінювання
2	Відповідь вірна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, містить аргументовані висновки, підкріплюється якісним виконанням музичного матеріалу.
1,5	Відповідь в цілому правильна, доволі повна, логічна, допущені несуттєві помилки та неточності у виконанні музичного матеріалу.
1	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована з використанням некоректної термінології, технічні помилки та стильові неточності у виконанні музичного матеріалу.
0,5	Відповідь частково правильна, містить неточності, проте не містить жодних аргументів та не підкріплюється виконанням музичного матеріалу.
0	Студент не дає відповіді чи його відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, твори з музичного репертуару не виконує.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 30 балів (ДФН - 15 відповідей по 2 балів, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали).</i>

Самостійна (проектна) робота	Критерії оцінювання
5	Робота виконана у встановлений термін; Зміст роботи відповідає обраній темі; Проблема, яка розглядається в самостійній проектно-самостійній роботі, викладена повно, послідовно і точно; Робота має ілюстративну частину, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною.
4	Робота виконана у встановлений термін; Зміст роботи відповідає обраній темі, Допускається незначних помилок у добірці ілюстративного матеріалу, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною. Основні пункти роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки.
3	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає в цілому правильну відповідь, але не презентує аналітику різних наукових джерел, не підбирає доречний ілюстративний матеріал. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер.
2	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає не повну відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі немає висновків.
1	Студент не виконує роботи.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 10 балів (2 роботи по 5 балів ДФН, ЗФН).</i>

Сценічний виступ студента	Критерії оцінювання
20	Високий ступінь обдарованості: відмінні голосові якості, яскрава музикальність та артистизм, сценічна витримка, яскраве образно-емоційне наповнення, тонке відчуття ансамблю, стабільне виконання програми. Високий ступінь технічної майстерності: бездоганне володіння технікою кантени, рухливості, філірування звука, стакато, володіння різноманітними тембральними барвами, динамічною градацією, висока культура слова, відмінна вокальна дикція, високопрофесійне виконання творів іноземними мовами. Досконале виконання програми: високий рівень складності, розуміння форми, стилю та жанру, професійне виявлення особливостей авторського тексту, зрілість інтерпретації.
19-15	Достатньо високий ступінь вокально-виконавських можливостей. Достатньо високий ступінь обдарованості: музикальність та артистизм, добрий образно-емоційний фактор, сценічна витримка, стабільне виконання програми. Добрий рівень технічної майстерності: достатнє володіння вокально-технічними прийомами, значне використання тембральних барв, добра дикція, значна майстерність мовлення при виконанні творів з іноземними текстами. Достатньо добре виконання програми: достатньо високий рівень складності, добре відчуття форми, стилю та жанру, змістовність інтерпретації.
14-10	Посередній ступінь вокально-виконавських можливостей. Середній ступінь обдарованості: посередні голосові якості, слабка сценічна витримка, обмежена музикальність, відсутність артистизму, образного мислення, скромний емоційний фактор, нестабільне виконання програми.

	Середній рівень технічної майстерності: недостатнє володіння технічними ресурсами, збіднене тембральне звучання, середній рівень володіння дикцією, недостатня артикуляція, мовна проблематичність у творах з іноземними текстами. Задовільне виконання програми: середній рівень складності, недостатньо професійна інтерпретація.
9-5	Низький ступінь вокально-виконавських можливостей. Низький ступінь обдарованості: відсутність виразних голосових якостей, відсутність музичальності, артистизму, образного мислення, сценічної витримки, нестабільне виконання програми. Недостатнє володіння вокально-технічними ресурсами, тембральна бідність, відсутність емоційного насичення, Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, мовні дефекти, млява дикція, неточне інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неухвалене ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
4-1	Дуже низький ступінь вокально-виконавських можливостей. Дуже низький рівень обдарованості: відсутність виразних голосових якостей, відсутність музичальності, артистизму, образного мислення, сценічної витримки. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, млява дикція, нечисте інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неухвалене ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
0	Відсутність вокально-виконавських можливостей, вияв повної безпорадності у виконавстві, відсутність зацікавлення до навчання.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 40 балів (2 сценічних виступів студента по 20 балів ДФН, ЗФН).</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
ДФН 20 ЗФН 40-35	Дуже високий ступінь вокально-виконавських можливостей; досконале виконання програми; найвищий рівень складності програми; глибоке, зріле, індивідуальне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; блискуча, художньо завершена технічна майстерність; яскравий, органічний артистизм та висока стабільність виконання.
ДФН 19-15 ЗФН 34-28	Достатньо високий ступінь вокально-виконавських можливостей; висока стабільність виконання програми; високий рівень складності програми; переконливе, традиційне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; значне використання тембральних барв, музичальність та артистизм, добра технічна майстерність.
ДФН 14-10 ЗФН 27-19	Середній ступінь обдарованості та вокально-виконавських можливостей; невиразне та часткове виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; середній або завищений рівень складності програми; формальне, непереконливе інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; неповне використання тембральних барв, музичальність та артистизм, недосконала технічна майстерність.
ДФН 9-5 ЗФН 18-10	Низький ступінь вокально-виконавських можливостей; нестабільне та фрагментарне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; тембральна бідність, відсутність емоційного насичення, недосконала технічна майстерність, млява дикція, неточне інтонування, відсутність ритмічної

	стабільності; слабо сформоване розуміння форми, стилю та жанру; відсутність музикальності, артистизму, образного мислення;
ДФН 4-1 ЗФН 9-1	Дуже слабе володіння вокально-технічними ресурсами. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, млява дикція, нечисте інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неуважне ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
0	Робота не виконувалася.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 20 балів (для ДФН, 40 балів для ЗФН)</i>

Семестровий контроль проводиться у формі заліку, на якому студент виконує програму з різножанрових та різнохарактерних вокальних творів.

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Індивідуальні заняття	15x2 бали = 30 балів	2x5 бали = 10 балів
Виконання камерно-вокального твору	2x20 балів = 40 балів	2x20 бали = 40 балів
Підготовка самостійна (проектна) робота	2x5 балів = 10 балів	2x5 балів = 10 балів
Контрольна (усний) робота	1x20 балів = 20 балів	1x40 балів = 40 балів
Всього	100	100

8. Критерії оцінювання результатів навчання

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
	Т2	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
ЗМ2	Т1	Відповідь на індивідуальному занятті	10	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	Т2	Сценічний виступ студента	20	Сценічний виступ студента	20
ЗМ3	Т1	Відповідь на індивідуальному занятті	6	Відповідь на індивідуальному занятті	2
	Т2	Відповідь на індивідуальному занятті	2	Відповідь на індивідуальному занятті	2
		Сценічний виступ студента	20	Сценічний виступ студента	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

Наочним матеріалом на індивідуальних заняттях послужать передусім мультимедійні засоби (комп'ютерні презентації, концерти вокальної музики у виконанні видатних співаків, майстер-класи видатних викладачів та виконавців).

На індивідуальних заняттях прислужиться бібліотечний фонд Університету, рекомендовані інформаційні ресурси в інтернеті та електронні репозитарії світу.

Під час виконання завдань самостійної роботи доцільним стане використання бібліотечного фонду та енциклопедій, словників, довідників.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Антонюк В. Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект : монографія. Київ : Українська ідея, 2001. 144 с.
2. Бедакова С.В. «Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (Сольний спів) для дистанційного навчання та самостійної роботи): [навч.-метод. посіб.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2022. – 250 с.
3. Бедакова С.В. «Методика викладання сольного співу для дистанційного навчання та самостійної роботи» (1 частина)): [навч.-метод. посіб.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2023. – 204 с.
4. Бедакова С.В. «Методика викладання сольного співу для змішаного навчання (Частина 2)» [навч.-метод. посіб.] / Миколаїв : 2024. – 172 с.
5. Бедакова С.В., Щербак І.В., Ілечко М.П. Хрестоматія навчально-педагогічного репертуару для студентів музичних спеціалізацій ЗВО з фахових дисциплін : навч.-метод. посіб. Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова, 2025. 398 с.
6. Гребенюк Н. Вокально-виконавська творчість: Психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти: Монографія. К.: НМАУ, 1999. 269 с.

Допоміжна

1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник. Київ : ЗАТ «Віпол», 2007. 174 с.
2. Голос людини та вокальна робота з ним: монографія. Авт. Колектив. 2010. Стасько Г. Є, Шуляр О.Д, Сливоцький М.Ю. та інші Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. Університету імені Василя Стефаника, 336 с.
3. Зарицька А.А, Зарицький А.О. Емоційність як основа професійної компетентності майбутнього співака – вокаліста. Зб. наук. праць Херсонського держ. університету. Педагогічні науки. 2016. Вип. 74 (3), т. 3, с. 30-33.
4. Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. Київ: Муз. Україна, 2002. 90 с.
5. Мережко Ю.В., Шепеленко Г.Б. Вокальні твори українських композиторів кінця XIX – початку XXI століття: навч.-метод. посіб. для студентів ВЗО / Ю.В. Мережко, Г.Б. Шепеленко; Київ: Інтерсервіс, 2020. – 180 с. <https://ukrnotes.in.ua/noty/Zbirky-vokal/img/Files/Merezhko-Shepelenko-Vokalni-tvory.pdf>
6. Стасько Г. Тенденції впровадження креативних методик у практику виховання голосу людини. Вокальне мистецтво: історія. сучасність. Перспективи. Збірник статей ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2015. С. 166–178.

Інформаційні ресурси в інтернет

1. <https://www.nbuv.gov.ua> - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
2. <https://naps.gov.ua/> (Офіційний сайт Національної академії педагогічних наук України, містить наукові публікації, дослідження в галузі педагогіки)
3. <https://lib.ua.edu.ua/funds/music/romantyzm/ludwig-van-beethoven>
4. (Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» містить біографії і творчі портрети композиторів та інформацію про види мистецтва, стилі, епохи, жанри.
5. <http://term.in.ua> Словник музичних термінів
6. <https://opera.com.ua/> (Національна опера України імені Тараса Шевченка, офіційний сайт театру, де можна знайти інформацію про репертуар, історію, колектив та новини).
7. <http://ukrnotes.in.ua/poshuk.php> Ноти українських композиторів.

Орієнтовний репертуарний список

Сопрано

Вокалізи: збірки Ф.Абта, Н.Ваккаї, Г.Зейдпера, Дж.Конконе, Б.Лютгена, Г.Пановки.

Арії з опер, кантат і ораторій:

Бах І.С. Арія сопрано з ораторії «Магніфікат», арія «Сльози, стогін» з кантати № 21, арія з «Кавової кантати»; арія з кантати 202 («Весна прийшла»).

Белліні В. Арія Ельвіри з оп. «Пуритани».

Берліоз Г. Арія в темниці з ораторії «Засудження Фауста».

Бізе Ж. Арія Мікаели з оп. «Кармен», каватина Лейли з оп. «Шукачі перлин».

Бетховен Л. Арія Марцеліни з оп. «Фіделіо».

Бойто А. Пісня Маргарити в темниці з оп. «Мефистофель».

Вагнер Р. Арія Ельзи (сон); арія Ельзи з оп. «Лоенгрін», Арія Єлизавети з оп. «Тангейзер».

Вахнянин А. Арія Одарки («Нема мені порадоньки») з оп. «Купайло».

Вебер К. Дві арії Анхен з оп. «Чарівний стрілець», сцена й арія Агати з оп. «Чарівний стрілок», каватина Рецці опери «Оберон».

Верді Дж. Арія Джильди з оп. «Ріголетто», Арія Леонори з оп. «Сила долі»; арія Аїди («Кіюппа уіспіог») з оп. «Аїда»; арія Дездемони («Заїсе») з оп. «Отелло».

Гендель Г. Пісня Сусанни з ораторії «Сусанна»; арія Береніси з оп. «Сціпіон»; Арія Клеопатри з оп. «Юлій Цезарь».

Глюк К. Дві арії Амура, арія Блаженної Тіні з оп. «Орфей»; Прибуття Іфігенії «Не радують зови народу»; Прощання Іфігенії з матір'ю («Живи!») з оп. «Іфігенія в Авліді».

Гайдн І. Арія Ганни з ораторії «Пори року».

Гулак-Артемівський С. Пісня Одарки «Ой казала ж мені мати», Романс Оксани («Місяцю ясний») з оп. «Запорожець за Дунаєм».

Гретрі А. Арієта Коломбіни з оп. «Говоряча картина».

Гуно Ш. Арія Маргарити з оп. «Фауст»; Вальс Джульєти з оп. «Ромео і Джульєта».

Джордані Дж. «Саго міо бене».

Доніцетті Г. Арія Анни з останньої дії оп. «Анна Болейн»; Арія Лючії з оп. «Лючія ді Ламмермур».

Лисенко М. Пісня Цвіркунки («Ой надіну черевики») з оп. «Чорноморці».

Лисенко М. Пісня Наталки («Чого ж вода каламутна») з оп. «Наталка Полтавка».

Майборода Г. Арія Йолан з оп. «Милана»; Аріозо Милани («Мое вірне дівування») опери «Милана»; Аріозо Мар'яни («Не вирву ж серце я з грудей») з оп. «Арсенал».

Моцарт В. Арія Графині («Бог кохання»); арія Сусанни («Наступає хвилина»); арієта Барбарини з оп. «Весілля Фігаро»; три арії Баст'єни з оп. «Баст'єн і Баст'єна»; арія Деспіни з оп. «Так поступають всі жінки»; Арія Блондхен з оп. «Викрадення із сераля»; Арія Амінти з оп. «Король-пастух»; Арія Паміни з оп. «Чарівна флейта».

Мейєрбер Дж. Каватина Пажа та арія Маргарити з оп. «Гугеноти».

Монюшко С. Арія Гальки («Як що б сонцем рано») та дві арії Гальки з оп. «Галька».

Паліашвілі З. Арія Етері з оп. «Абесалом і Етері».

Пуччіні Дж. Аріозо Манон з оп. «Манон Леско»; дві арії Тоски з оп. «Тоска»; сцена й аріозо Мімі з III дії опери «Богема».

Россіні Дж. Каватина Нінетти з оп. «Сорока-злодійка»; Арія Матільди з оп. «Вільгельм Тель»; Каватина Розіни з оп. «Севільський цирульник».

Романси та пісні зарубіжних композиторів

Бетховен Л. «Венеціанська пісня», «Пісня Клерхен», «Коло квітковий», «Люблю тебе», «Бабак», «Квітка чудес», «Нове життя, нове кохання», «Пісня Міньони», «Аделаїда».

Бізе Ж. «Ранок».

Брамс І. «Колискова», «Глибока вся моя дрімота», «Дівоча пісня», «Глибше все моя дрімота», «Марна серенада».

Гайдн І. «Пісня пастушки», «Світлий погляд», «Канцонетта».

Гріг Е. «Стара пісня», «Колискова» («Відпочивай в обіймах сну»), «Прощання», «В альбом», «Весняна квітка», «У лісі», «Хатина», «До вітчизни», «Лебідь», «Люблю тебе», «Перша зустріч», «Пісня Сольвейг», «Серце поета», «Під квітами», «Сон».

Доніцетті Г. «Баркаролла».

Дворжак А. «Івушка», «Пам'ятаю».

Ліст Ф. «Як дух Лаури», «Лорелея».

Маркезі Л. «Бідна троянда».

Мендельсон Ф. «Луна», «Зюлейка», «Фіалка».

Моцарт В.А. «Алилуя», «Спи, моя радість, засни», «Приди, о травню», «Фіалка» «Ви, пташки, щороку», «До Хлоє», «Маленька пряжа», «Туга по весні».

Новак В. «Івушка».

Россіні Дж. «Альпійська пастушка».

Равель М. Номери з циклу «П'ять грецьких пісень».

Россіні Дж. «Неаполітанська тарантела». Сен-Санс К. «Лебедь».

Сибеліус Я. «Побачення».

Шопен Ф. «Бажання», «Моя голубка».

Шуберт Ф. «Скарга дівчини», «До музики», «Матроська тиша», «Рибалка», «Втіха в сльозах», «Хлопчик і троянда», «Ранкова серенада», «Форель», «Баркаролла», «Куди?», «Пошта», «Серенада», «Ти мій спокій».

Шуман Р. «Весняна пісня» («Знову лунають над хвилями»), «Пролісок», «Лотос», «Совятко», «Весняна ніч», «Горішина», «Посвята».

Романси та пісні українських композиторів

Барвінський В. «Вечором у хаті», «Ой сумна, сумна темна ніченька», «Колисанка», «Пісня пісень».

Білаш О. «В маминому домі», «Над Україною», «Журавка».

Вериківський М. «Як сніги розтануть білі».

Шамо І. «Пісня про щастя».

Єдличка А. «Шуточка».

Жербін М. «Останні квіти», «Вокаліз», «Пливе моя душа».

Колесса М. «Зозуленька кукат».
Косенко В. «Коліскова», «Вони стояли мовчки»
Кропивницький М. «Соловейко».
Майборода Г. «Не сумуй».
Надененко Ф. «Прощання» «Пісня» («Чи є кращі між квітками»), «Силует».
Лисенко М. «Ой одна я, одна», «Садок вишневий біля хати», «Чого мені тяжко», «Дощик», «Ой гаю мій, гаю», «Ой. зрада», «Ой не світи, місяченьку».
Лятошинський Б. «Ой, маю я чорні брови», «Ой, піду я до млина».
Майборода Г. «Гаї шумлять», «Запливай же, роженко весела».
Монюшко С. «Любить», «Флейта Дамона».
Ревуцький Л. «Ой поплив, поплив, серденько моє», «Сусідка».
Степовий Я. «Елегія», «Не беріть із зеленого луку верби», «Ой три шляхи широкії», «Розвійтесь з вітром».
Стеценко К. «Плавай, плавай, лебедонько».
Штогаренко О. «Якби мені черевики».

Мецо-сопрано

Вокалізи: збірки Ф.Абта, І.Вілінської, Дж. Конконе, Г.Пановки,

Арії з опер, кантат і ораторій

Бах І.С. «У твою десницю» з «Месси c-moll»; Арія «О, змилуйся» (b-sholl) з ораторії «Страсті по Матфію».
Бізе Ж. Хабанера, Сегіділья, Циганська пісня, Сцена гадання Кармен із оп. «Кармен».
Вагнер Р. Арія Вальтраути з оп. «Загибель богів».
Верді Дж. Пісня Азучени з оп. «Трубадур».
Вериківський М. Арія Насті з оп. «Наймичка».
Гендель Г. Арія Гвідо з оп. «Флавіус»; Арія Брадаманти з оп. «Альцина»; речитатив і арія Орієни з оп. «Адамис»; Арія Ельміри з оп. «Флориданте».
Глюк К. Арія із оп. «Альцеста»; Арії із оп «Орфей»; Дві арії Орфея з оп. «Орфей»; соло «Ось стрімкий потік» із оп. «Меккські пілігрими».
Гуно Ш. Романс Зібеля з оп. «Фауст».
Гретрі А. Арія Лоретти з оп. «Річард- Левине серце».
Лисенко М. Сцена та Пісня Насті з оп. «Тарас Бульба»; Пісня Терпелихи («Чи я тобі, дочко») з оп. «Наталка Полтавка».
Майборода Г. Монолог Матері («Ой забіліли сніги») з оп. «Арсенал».
Мейєрбер Дж. Арія Паж з оп. «Гугеноти».
Моцарт В. Арія Керубіно з оп. «Весілля Фігаро»; Концертна арія для альт.
Паїзієлло Дж. Канцонета з оп. «Прекрасна мельничиха».
Россіні Дж. Сцена Дездемони з останньої дії оп. «Отелло».
Сен-Санс К. Арія Даліли («Самсона в цю ніч чекаю»), Арія Даліли («Відкрилася душа») з оп. «Самсон і Даліла».

Романси та пісні зарубіжних композиторів

Бетховен Л. «Під каменем могильним».
Брамс І. «Марна серенада».
Вагнер Р. Номери з вокального циклу на слова М.Везендонк.
Гайдні І. «Канцонетта».
Гріг Е. «У човні», «У лісі», «Хатина», «До вітчизни», «Лебідь», «Люблю тебе», «Маргарита» «Перша зустріч», «Розі», «Серце пошту».

Дворжак А. «Івушка», «Пам'ятаю».
Моцарт В.А. «Коли Луїза спалювала лист».
Шуберт Ф. «У дорогу», «Ворон», «Ти мій спокій».
Шуман Р. «Кільце», «Я не серджуся»; Частини з вокального циклу «Кохання і життя жінки».

Романси та пісні українських композиторів

Барвінський В. «Місяцю-князю», «Ой люлі, люлі, моя дитинко».
Дремлюга М. «Веснянка».
Косенко В. «Старовинна пісня», «Вони стояли мовчки».
Людкевич С. «Тасмниця», «Одна пісня голосенька».
Лисенко М. «Айстри», «Місяцю-князю», «Розвійтеся з вітром».
Майборода Г. «Бажання» («Хай пісня ця буде в житті не остання»)
Монюшко С. «Козак», «Ласточка».
Ревуцький Л. «Ой ходить сон», «Лист до матері».
Степовий Я. «Утоптала стежечку», «Ой три шляхи широкії», «Розвійтеся з вітром».
Стеценко К. «Стояла я і слухала весну», «Ой три шляхи широкії», «Розвійтеся з вітром», «Гетьте, думай, ви, хмари осінні», «Дивлюсь я на яснії зорі», «Хотіла б я піснею стати».
Штогаренко А. «Метелик».
Тенор
Вокалізи: збірки Ф.Абта, М.Бордонї, Н.Ваккаї, І.Вілінської, Г.Зейдлера, Дж.Конконе.
Арії з опер, кантат і ораторій:
Бах І.С. Арія Тмолуса, арія Мідаса з кантати «Феб і Пан».
Бізе Ж. Серенада Сміта з оп. «Пертська красуня»; Романс Надира з оп. «Шукачі перлин»; арія Хозе з оп. «Кармен».
Вагнер Р. Любовна пісня Зигмунда з оп. «Валькірії»; Перша пісня Вальтера з оп. «Нюрнберзькі мейстерзінгери»; «Розповідь Тангейзера» з оп. «Тангейзер»; аріозо Лоенгріна («О лебідь мій»), «Розповідь Лоенгріна» з оп. «Лоенгрін».
Вебер К. Молитва Тюїона з оп. «Оберон»; Арія Макса («О, скільки горя») з оп. «Чарівний стрілок».
Верді Дж. Романс Рікардо з оп. «Бал-маскарад»; Арія Рудольфа з оп. «Луїза Міллер»; Романс та арія Манріко з оп. «Трубадур»; арія Герцога з оп. «Ріголетто»; Балада та пісенька Герцога з оп. «Ріголетто».
Гайдн І. Речитатив і каватина Луки з ораторії «Пори року»; арія Уріеля з ораторії «Створення світу».
Гендель Г. Речитатив і арія Альміри з оп. «Ринальдо»; Речитатив і арія Ксеркса з оп. «Ксеркс»; Арія Самсона («Тьма, вічна тьма») з ораторії «Самсон».
Глюк К. Арія Пилада з оп. «Іфігенія в Тавриді»; Арія Адмета з оп. «Альцеста»; арія Ринальдо з оп. «Армида»; Речитатив і арія Ахілла з оп. «Іфігенія в Авліді».
Гуно Ш. Каватина Ромео («Сонце, зійди») з оп. «Ромео і Джульєтта».
Дуранте Д. Канцонетта.
Джордані Дж. «Саго тіо bene».
Доніцетті Г. Романс Неморино з оп. «Любовний напій»; Арія Фернандо з оп. «Фаворитка».
Каччіні Д. «АтагіНіз». Массне Ж. «Мрії де Гріє» з оп. «Манон».
Кирейко В. Арія та соло Лукаша з оп. «Лісова пісня».
Лисенко М. Дві пісні Петра («Сонце низенько» та «Ой, я нещасний») з оп. «Наталка Полтавка».

Моцарт В. Арія Бельмонте з оп. «Викрадення із сералю»; арія Базиліо з оп. «Весілля Фігаро»; дві арії Бастьєна з оп. «Бастьєн і Бастьєнна»; Арія Фернандо з оп. «Так поступають усі жінки»; Арія Тіта з оп. «Милосердя Тіта».

Мейєрбер Дж. Арія Васко з оп. «Африканка».

Монюшко С. Думка Йонтека з оп. «Галька».

Обер Ф. Арія Мізаньєлло з оп. «Фенелла».

Пуччіні Дж. Друга арія Каварадоссі з оп. «Тоска».

Пуччіні Дж. Арія Рудольфа з оп. «Богема».

Россіні Дж. Канцона Альмавіви з оп. «Севільський цирульник».

Тома А. Романс Вільгельма з оп. «Миньон».

Сметана Б. Арія Далібора з оп. «Далібор».

Тома А. Романс Вільгельма з оп. «Миньон».

Романси та пісні зарубіжних композиторів

Бетховен Л. «Прагення», «Прощання», «Прощання воїна», «Застереження Греті», «Пісня», «Без кохання»; «Люблю тебе», «Травнева пісня», «Сурок», «Квітка чудес».

Бізе Ж. «Ранок».

Веккерлен Ж. «Пори року».

Гайдн І. «Канцонета».

Григ Є. «Весняна квітка», «Лебідь».

Доніцетті Г. «Баркарола».

Ліст Ф. «Як дух Лаури», «Лорелея».

Леонкавалло Р. «Світанок».

Мендельсон Ф. «Луна».

Моцарт В.А. «Ви, пташки, цілий рік», «До Хлоє», «Приходять ти, друже мій».

Россіні Дж. «Неаполітанська тарантела»; «Неаполітанська тарантела».

Шуберт Ф. «Блаженство», «Хлопчик і троянда», «Ранкова серенада», «Баркаролла», «Пошта», «Ти мій спокій».

Шуман Р. «Підсніжник»; «Совення», «Лотос»; «Весняна ніч», «У сьайво теплих, травневих днів», «У ві сні я гірко плакав», «Квітів вінок душистий»; «Тихі сльози».

Романси та пісні українських композиторів

Барвінський В. «Знов весна», «Сонет», «У мене був коханий, рідний край».

Вериківський М. «Як сніги розтануть білі».

Косенко В. «Я вас любив», «Говори, говори».

Лисенка М. «Безмежне поле», «Коли настав чудовий май», «Нічого, нічого», «Коли настав чудовий травень», «Там, де Ятрань тихо в'ється»; «Коли настав чудовий травень», «Вогні горять», «Ти не моя».

Майборода Р. «Гаї шумлять».

Надененко Ф. «Листок із альбому», «Прощання», «Силует», «Квіти останні», «Чого з'являється мені у сні», «Квіти останні».

Ревуцький Л. «Сусідка».

Степовий Я. «Елегія», «Розвійтеся з вітром».

Стеценко К. «О, не дивуйсь», «Хіба не сонце ти прекрасне».

Баритон

Вокалізи: Збірки Ф. Абта, Н.Ваккаї, І.Вілінської, Дж.Конконе, Л.Лаблаша.

Арії з опер, кантат і ораторій

Бах І.С. Арія з кантати № 202.

Бетховен Л. Арія Пізаро з оп. «Фіделіо».

Белліні В. Каватина Едгара з оп. «Беатріче де Тенда».

Бізе Ж. Арія Зурги з оп. «Шукачі перлин»; Куплети Тореадора з оп. «Кармен».

Верді Дж. Арія та аріозо Жермона оп. «Травіата»; Сцена Амонасро з оп. «Аїда»; арія Ренато (сцена в кабінеті) з оп. «Бал-маскарад»; монолог Яго з оп. «Отелло»; арія графа ді Луна з оп. «Трубадур»; арія Ріголетто («Куртизани») з оп. «Ріголетто».

Гайдн І. Арія Симона з ораторії «Пори року»; «Хвилі здіймає» з ораторії «Сотворення світу».

Глюк К. Арія Вертиго з оп. «Меккські пілігрими»; Арія Агамемнона з оп. «Іфігенія в Авліді».

Гендель Г. Речитатив і арія («Чого ж він хоче») та третя сцена з 1-ї ч. ораторії «Саул».

Гулак-Артемівський С. Каватина Султана з оп. «Запорожець за Дунаєм».

Гуно Ш. Арія Валентина з оп. «Фауст».

Доніцетті Г. Арія Малатеста з оп. «Дон Паскуале».

Майборода Г. Арія Максима з оп. «Арсенал».

Моцарт В. Арія Публія з оп. «Милосердя Тіта»; арія Фігаро з оп. «Весілля Фігаро»; Арія Фігаро з оп. «Весілля Фігаро»; арія Дон Жуана з оп. «Дон Жуан».

Мейєрбер Дж. Балада Нелуско з оп. «Африканка».

Пуччіні Дж. Арія Скарпія з оп. «Тоска».

Россіні Дж. Каватина Фігаро з оп. «Севільський цирульник».

Романси та пісні зарубіжних композиторів

Бетховен Л. «Під каменем могильним».

Брамс І. «Ода Сафо», «Тебе забити».

Григ Є. «У лісі», «Хатина», «До вітчизни», «Лебідь», «Люблю тебе», «Перша зустріч», «Троянди», «Серце пошту».

Дворжак А. «Пам'ятаю».

Ліст Ф. «Радість і горе».

Шуберт Ф. «Двійник», «Дівчина і смерть», «Лісовий цар», «Притулок», «До музики», «Матроська тишаї», «Рибалка».

Шуман Р. «Я не серджуся».

Романси та пісні українських композиторів

Барвінський В. «Щаслива будь», «Ой поля, ви поля», «94-й псалом Давида».

Гайдамаку П. «Моріє, моя Моріє».

Дремлюга М. «На білу гречку впали роси».

Жербін М. «У моїй душі пісень моря».

Кос-Анатольський А. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».

Косенко В. «Старовинна пісня», «Я чекав на тебе».

Лисенка М. «Чого мені тяжко», «Безмежне поле», «В грудях вогонь», «Гетьмани», Дума («У неділю вранці-рано»), «Минають дні», «У гаю, гаю».

Майборода Г. «Пісня мандрівника».

Ревуцький Л. «Чуєш, брате мій».

Степовий Я. «Із-за гаю сонце сходить».

Степовий Я. «Елегія», «Степ».

Стеценко К. «Цар Горох».

Бас

Вокалізи: збірки Ф.Абта, Н.Ваккаї, Г.Зейдлера, Дж.Конконе, Л.Лаблаша, Г.Пановки.

Арії з опер, кантат і ораторій

Бах І.С. «Поглянь, моя душа» з ораторії «Страсті за Іоанном».

Берліоз Г. «Пісня про крису» з ораторії «Засудження Фауста».

Белліні В. Арія Родольфа з оп. «Сомнамбула».

Бетховен Л. Арія Рокко з оп. «Фіделіо».

Вагнер Р. «Промова Ландграфа» з оп. «Тангейзер»; «Прощання Вотана» з оп. «Загибель богів».

Верді Дж. Арія Фієско з оп. «Симон Бокканегро»; Перша частина арії Сільви з оп. «Ернані»; Арія Прочіди з оп. «Сицилійська вечірня».

Галеві Ф. Каватина кардинала Бронї з оп. «Дочка кардинала».

Гуно Ш. Аріозо Мефістофеля («Заклинання квітів») з оп. «Фауст».

Гендель Г. «У розкішних Мамрії полях» з ораторії «Ісус Навин»; Арія «Серце в грудях» з ораторії «Іуда Маккавей».

Глюк К. Речитатив і арія Тоаса з оп. «Іфігенія у Тавриді».

Гуно Ш. Пісня Мефістофеля та серенада Мефістофеля з оп. «Фауст».

Кірейко В. Аріозо Дядька Льова з оп. «Лісова пісня».

Лисенко М. Пісня Тараса з оп. «Тарас Бульба».

Моцарт В. Арія Зорастро з оп. «Чарівна флейта»; соло Лепорелло; арія Мазетто з оп. «Дон Жуан».

Мейєрбер Дж. Пісня Марсея з оп. «Гугеноти».

Перголезі Дж. Арія Пандольфа з оп. «Сужанка-пані».

Россіні Дж. Арія Базіліо («Поговір») з оп. «Севільський цирюльник».

Тома А. Колискова Лотаріо з оп. «Міньйон».

Романси та пісні зарубіжних композиторів

Бетховен Л. «Пісня про спокій».

Гайдн І. «Серенада».

Глюк К. «Літня ніч».

Гріг Е. «Стара пісня», «Прощання», «В альбом».

Моцарт В.А. «Стара».

Шуберт Ф. «До музики», «Матроська тиша», «На Зрлафському озері», «Рибалка».

Шуман Р. Дві венеціанські пісні: «За прядкою», «Сутінки».

Романси та пісні українських композиторів

Гулак-Артемівський С. «Стоить явір над водою».

Єдличка О. «Гомін, гомін», «Дівчина, кохана», «Ой, кряче, кряче».

Косенко В. «Взявши б я бандуру».

Майборода Г. «Розвійтеся з вітром».

Ревуцький Л. «Про Ревуху».

Стеценко К. «Ой, чого ти, дубе».

Вериківський М. «Думи мої».

Лисенко М. «Ой не пугай, пугаченьку».

Степовий Я. «Зацвіла в долині».

Косенко В. «На майдані», «Пам'яті борців Паризької комуни».

Лисенко М. «У гаю, гаю».

**Музично-виконавська майстерність:
вокально-сценічна майстерність**

ЗМІСТ

<i>Вступ</i>	142
<i>1. Опис навчальної дисципліни</i>	143
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни</i>	144
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни</i>	144
<i>4. Очікувані результати навчання</i>	144
<i>5. Програма навчальної дисципліни</i>	144
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування</i>	147
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю</i>	148
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання</i>	151
<i>9. Засоби навчання</i>	151
<i>10. Рекомендовані джерела інформації</i>	152

ВСТУП

Анотація

Курс «Музично-виконавська майстерність (вокально-сценічна майстерність)» є важливою складовою професійної підготовки магістра спеціальності В5 «Музичне мистецтво» та спрямований на розвиток вокально-виконавських і сценічних компетентностей, формування індивідуального творчого стилю та реалізацію художньо-творчого потенціалу майбутнього фахівця. Обсяг курсу становить 3 кредити ECTS.

Завданням дисципліни є вдосконалення вокально-технічної майстерності, розвиток художньо-образного мислення та виконавської індивідуальності, оволодіння засобами сценічної виразності, пластичної та емоційної взаємодії, формування навичок сценічного втілення вокального твору відповідно до його стильових, жанрових та образно-змістових особливостей.

Курс формує у магістрів розуміння теоретико-практичних засад вокально-сценічної майстерності як важливої складової професійної діяльності вокаліста, сприяє інтеграції вокально-виконавських умінь, сценічної культури, артистизму, творчої свободи та навичок публічного виконання. Особлива увага приділяється розвитку сценічної уваги, психофізичної свободи, пластичної виразності, сценічного образу та імпровізаційних умінь.

Ключові слова: вокально-сценічна майстерність, вокальне виконавство, сценічна культура, сценічний образ, артистизм, виконавська інтерпретація, вокальна виразність, публічне виконання.

Abstract

The course «Musical and Performing Proficiency (vocal and stage performance)» is an important component of the professional training of Master's degree students in specialty B5 «Musical Art». It is aimed at developing vocal performance and stage competencies, fostering an individual creative style, and realizing the artistic and creative potential of future professionals. The course is worth 3 ECTS credits.

The course aims to improve vocal and technical skills, develop artistic and imaginative thinking and performance individuality, master means of stage expressiveness, plastic and emotional interaction, and develop skills in the stage interpretation of vocal works in accordance with their stylistic, genre, and artistic-content characteristics.

The course develops Master's students' understanding of the theoretical and practical foundations of vocal and stage performance as an important component of a vocalist's professional activity. It promotes the integration of vocal performance skills, stage culture, artistry, creative freedom, and public performance skills. Particular attention is paid to the development of stage awareness, psychophysical freedom, expressive movement, stage image, and improvisational skills.

Keywords: vocal and stage performance, vocal performance, stage culture, stage image, artistry, performance interpretation, vocal expressiveness, public performance.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	<i>Обов'язкова</i>	
Модулів – 1			
Змістових модулів – 3			
		<i>Рік підготовки:</i>	
		2-й рік навчання	
		3-й семестр	
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	<i>Лекції</i>	
		0 год.	0 год.
Індивідуальне науково-дослідне завдання -		<i>Практичні, семінарські</i>	
		30 год.	6 год.
Загальна кількість годин – 90 год.		<i>Індивідуальні завдання:</i>	
		0 год.	0 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2;	Освітній рівень: другий (магістерський)	<i>Самостійна робота</i>	
		60 год.	84 год.
Самостійної роботи студента – 4		<i>Лабораторні:</i> 0 год.	
		Вид контролю: залік	
		Форма контролю: академічний концерт	

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: формування вокально-сценічної майстерності майбутнього фахівця у сфері музичного мистецтва, розвиток виконавської індивідуальності, сценічної культури та артистизму, формування готовності до самостійної професійної вокально-виконавської діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови для вивчення дисципліни

«Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів)», «Хоровий клас», «Психологія». Вивчення навчальної дисципліни «Музично-виконавська майстерність: сольний спів» доцільно організувати в єдиному контексті з тематикою вивчення дисциплін «Вокальний ансамбль».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Вокально-сценічна майстерність як складова професійної підготовки сучасного вокаліста.

Змістовий модуль 1. Теоретико-практичні засади вокально-сценічної майстерності.

Тема 1. Індивідуалізація вокально-сценічної підготовки з урахуванням особистісних та виконавських особливостей вокаліста.

1. Основні складові вокально-сценічної майстерності.
2. Сценічна увага, психофізична свобода та творча самоорганізація вокаліста.
3. Сценічний образ та артистична виразність вокаліста.

Література [1], стор. 49-58; [3], стор. 21-29; [5], стор. 7–10.

Тема 2. Розкриття індивідуального вокального потенціалу виконавця у формуванні вокально-сценічної майстерності.

1. Вокально-технічна майстерність: удосконалення звукоутворення, дихання, артикуляції та дикції.
2. Темброва, динамічна та інтонаційна виразність вокального виконання.
3. Сильова специфіка та виконавська інтерпретація вокальних творів різних епох.

Література [2], стор. 123-130; [3], стор. 30-49; [4], стор. 71–100.

Змістовий модуль 2. Художній образ та його сценічне втілення засобами вокальної виразності та акторської майстерності на матеріалі творів зарубіжних та українських композиторів XVIII – XXI століття.

Тема 1. Робота над стилістикою виконання в оперному, камерному, концертному жанрах.

1. Робота над еластичністю та гнучкістю голосового апарату, майстерністю дихальної техніки, вміння використати техніку атаки звуку.
2. Розкриття всього спектру тембральних можливостей голосу.
3. Створення індивідуальної інтерпретації твору в різних вокальних жанрах.

Література [1], стор. 59-81; [3], стор. 21-29; [5], стор. 27–40.

Тема 2. Сучасна зарубіжна вокальна музика: стильові напрями та особливості виконавства.

1. Опанування основних вокально-технічних прийомів сучасного естрадного вокалу.
2. Розвиток артистизму та сценічної виразності у виконанні популярної музики.
3. Сценічний образ вокаліста: пластика, жест, мізансцена та засоби художньої виразності.

Література [2], стор. 49-58; [4], стор. 90-100; [5], стор. 134–150.

Змістовий модуль 3. Підготовка концертного виступу: сценічна подача, емоційне розкриття образу.

Тема 1. Художньо-інтерпретаційний аналіз сольного репертуару.

1. Робота над драматургією творів. Сценічна поведінка, пластика та культура сценічного руху.
2. Визначення індивідуальної манери вокального виконання.
3. Формування сценічного образу та артистична виразність виконавця.

Література: [1], стор. 76–82; [2], стор. 21–28.

Тема 2. Публічне виконання сольної програми (заліковий концерт).

1. Підготовка до сценічного виступу. Стратегія виступу. Основні етапи та засоби досягнення мистецької цілісності виступу.
2. Авторська ідея, помножена на виконавську інтерпретацію – це єдиний шлях до розкриття художнього образу.
3. Концертне виконання та самооцінювання результатів творчої діяльності.

Література: [1], стор. 68–78; [5], стор. 187–195.

Тематичний план навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	інд	с.р.		лек	пр	інд	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Вокально-сценічна майстерність як складова професійної підготовки сучасного вокаліста.										
Змістовий модуль 1. Теоретико-практичні засади вокально-сценічної майстерності.										
Тема 1. Індивідуалізація вокально-сценічної підготовки з урахуванням особистісних та виконавських особливостей вокаліста.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
Тема 2. Розкриття індивідуального вокального потенціалу виконавця у формуванні вокально-сценічної майстерності.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Усього годин	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Змістовий модуль 2. Художній образ та його сценічне втілення засобами вокальної виразності та акторської майстерності на матеріалі творів зарубіжних та українських композиторів XVIII – XXI століття.										
Тема 1. Робота над стилістикою виконання в оперному, камерному, концертному жанрах.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
Тема 2. Сучасна зарубіжна вокальна музика: стильові напрями та особливості виконавства.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Усього годин	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Змістовий модуль 3. Підготовка концертного виступу: сценічна подача, емоційне розкриття образу.										
Тема 1. Художньо-інтерпретаційний аналіз сольного репертуару.	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
Тема 2. Публічне виконання сольної програми (заліковий концерт)	15	–	5	–	10	15	–	1	–	14
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Усього годин	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Разом за курсом										
	90	–	30	–	60	90	–	6	–	84

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до практичних занять – *1-2 год/ 1 заняття*;
- підготовка сценічного виступу студента – *20 год. / 1 роботу*;
- підготовка самостійної (проектної) роботи - *3–5 год. / 1 проєкт*.
- підготовка до контрольних заходів – *15 год. / 1 захід*

Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до практичних занять	10	10
2	Підготовка до сценічного виступу студента	30	40
	Виконання проєктних (самостійних) завдань*	5	10
3	Підготовка до контрольних заходів	15	24
	<i>Разом</i>	60	84

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Методи навчання:

4) на практичних заняттях:

- вироблення вмінь і навичок (здійснювати аналіз вокальних творів, стилів, жанрів, особливостей драматургії та художнього змісту вокальних творів).
- пояснення;
- дискусія;
- ілюстрування;
- демонстрація;
- відеометод;
- майстер-клас;
- пояснювально-ілюстративний метод;
- наочно-слуховий метод;
- репродуктивний метод;
- частково-пошуковий метод;

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- усні відповіді;
- студентські презентації виконавських умінь та навичок: вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у сценічному виступі;
- виконання вокальних творів;
- контрольна робота;

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (усна відповідь, проектні (самостійні) роботи, виконання вокальних творів (максимально 80 балів) й оцінка за контрольну роботу (максимально 20 балів).

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого музичного матеріалу) під час роботи на заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних і проектно-творчих самостійних робіт, а також сценічного виступу студента.

Критерій оцінки, що виставляється студенту з даної дисципліни, складається із сумарного результату його праці над опрацюванням та засвоєнням практичного матеріалу протягом певного часу. Він поєднує об'єктивні (в даному випадку – обдарованість виконавця) та суб'єктивні (його набуті знання, досягнуті результати, виконавські та сценічні якості, ставлення до обраної професії) фактори, які впливають на оцінку. Основу поняття критерію оцінювання складають вокально-технічні, артистично-виконавські, виразові якості у сценічному виступі конкретного студента.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки лише досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їхнє оцінювання

Усні відповіді на практичних заняттях	Критерії оцінювання
2	Відповідь вірна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, містить аргументовані висновки, підкріплюється якісним виконанням музичного матеріалу.
1,5	Відповідь в цілому правильна, доволі повна, логічна, допущені несуттєві помилки та неточності у виконанні музичного матеріалу.
1	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована з використанням некоректної термінології, технічні помилки та стильові неточності у виконанні музичного матеріалу.
0,5	Відповідь частково правильна, містить неточності, проте не містить жодних аргументів та не підкріплюється виконанням музичного матеріалу.
0	Студент не дає відповіді чи його відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, твори з музичного репертуару не виконує.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 30 балів (1 семестр - ДФН - 15 відповідей по 2 балів, ЗФН - 5 відповідей по 2 бали).</i>

Самостійна (проектна) робота	Критерії оцінювання
5	Робота виконана у встановлений термін; Зміст роботи відповідає обраній темі; Проблема, яка розглядається в самостійній проектно-самостійній роботі, викладена повно, послідовно і точно; Робота має ілюстративну частину, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною.
4	Робота виконана у встановлений термін; Зміст роботи відповідає обраній темі, Допускається незначних помилок у добірці ілюстративного матеріалу, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною. Основні пункти роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки.
3	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає в цілому правильну відповідь, але не презентує аналітику різних наукових джерел, не підбирає доречний ілюстративний матеріал. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер.
2	Студент виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає не повну відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі немає висновків.
1	Студент не виконує роботи.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 10 балів (2 роботи по 5 балів ДФН, ЗФН).</i>

Сценічний виступ студента	Критерії оцінювання
20	Високий ступінь обдарованості: відмінні голосові якості, яскрава музикальність та артистизм, вокально-сценічна майстерність, сценічна витримка, яскраве образно-емоційне наповнення, стабільне виконання програми. Високий ступінь технічної майстерності: бездоганне володіння технікою кантени, рухливості, філірування звуку, стакато, володіння різноманітними тембральними барвами, динамічною градацією, висока культура слова, відмінна вокальна дикція, високопрофесійне виконання творів іноземними мовами. Досконале виконання програми: високий рівень складності, розуміння форми, стилю та жанру, професійне виявлення особливостей авторського тексту, зрілість інтерпретації.
19-15	Достатньо високий ступінь вокально-виконавських можливостей. Достатньо високий ступінь обдарованості: музикальність та артистизм, добрий образно-емоційний фактор, сценічна витримка, стабільне виконання програми. Добрий рівень технічної майстерності: достатнє володіння вокально-технічними прийомами, значне використання тембральних барв, добра дикція, значна майстерність мовлення при виконанні творів з іноземними текстами. Достатньо добре виконання програми: достатньо високий рівень складності, добре відчуття форми, стилю та жанру, змістовність інтерпретації.
14-10	Посередній ступінь вокально-виконавських можливостей. Середній ступінь обдарованості: посередні голосові якості, слабка сценічна витримка, обмежена музикальність, відсутність артистизму, образного мислення, скромний емоційний фактор, нестабільне виконання програми.

	Середній рівень технічної майстерності: недостатнє володіння технічними ресурсами, збіднене тембральне звучання, середній рівень володіння дикцією, недостатня артикуляція, мовна проблематичність у творах з іноземними текстами. Задовільне виконання програми: середній рівень складності, недостатньо професійна інтерпретація.
9-5	Низький ступінь вокально-виконавських можливостей. Низький ступінь обдарованості: відсутність виразних голосових якостей, відсутність музичальності, артистизму, образного мислення, сценічної витримки, нестабільне виконання програми. Недостатнє володіння вокально-технічними ресурсами, тембральна бідність, відсутність емоційного насичення, Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, мовні дефекти, млява дикція, неточне інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неухвалене ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
4-1	Дуже низький ступінь вокально-виконавських можливостей. Дуже низький рівень обдарованості: відсутність виразних голосових якостей, відсутність музичальності, артистизму, образного мислення, сценічної витримки. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, млява дикція, нечисте інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неухвалене ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
0	Відсутність вокально-виконавських можливостей, вияв повної безпорадності у виконавстві, відсутність зацікавлення до навчання.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 40 балів (2 сценічних виступів студента по 20 балів ДФН, ЗФН).</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
ДФН 20 ЗФН 40-35	Дуже високий ступінь вокально-виконавських можливостей; досконале виконання програми; найвищий рівень складності програми; глибоке, зріле, індивідуальне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; блискуча, художньо завершена технічна майстерність; яскравий, органічний артистизм та висока стабільність виконання.
ДФН 19-15 ЗФН 34-28	Достатньо високий ступінь вокально-виконавських можливостей; висока стабільність виконання програми; високий рівень складності програми; переконливе, традиційне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; значне використання тембральних барв, музичальність та артистизм, добра технічна майстерність.
ДФН 14-10 ЗФН 27-19	Середній ступінь обдарованості та вокально-виконавських можливостей; невиразне та часткове виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; середній або завищений рівень складності програми; формальне, непереконливе інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; неповне використання тембральних барв, музичальність та артистизм, недосконала технічна майстерність.
ДФН 9-5 ЗФН 18-10	Низький ступінь вокально-виконавських можливостей; нестабільне та фрагментарне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; тембральна бідність, відсутність емоційного насичення, недосконала технічна

	майстерність, млява дикція, неточне інтонування, відсутність ритмічної стабільності; слабо сформоване розуміння форми, стилю та жанру; відсутність музикальності, артистизму, образного мислення;
ДФН 4-1 ЗФН 9-1	Дуже слабе володіння вокально-технічними ресурсами. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів, млява дикція, нечисте інтонування, відсутність ритмічної стабільності, неухвалене ставлення до вивчення нотного та словесного тексту вокального твору.
0	Робота не виконувалася.
	Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 20 балів (для ДФН, 40 балів для ЗФН)

Семестровий контроль проводиться у формі заліку, на якому студент виконує програму з різножанрових і різнохарактерних вокальних творів.

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Практичні заняття	15х2 бали = 30 балів	2х5 бали = 10 балів
Сценічний виступ студента	2х20 балів = 40 балів	2х20 бали = 40 балів
Підготовка самостійної (проектної) роботи	2х5 балів = 10 балів	2х5 балів = 10 балів
Контрольна робота	1х20 балів = 20 балів	1х40 балів = 40 балів
Всього	100	100

8. Критерії оцінювання результатів навчання

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
	Т2	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	5	Самостійна (проектна) робота	5
ЗМ2	Т1	Відповідь на практичному занятті	10	Відповідь на практичному занятті	2
	Т2	Сценічний виступ студента	20	Сценічний виступ студента	20
ЗМ3	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
	Т2	Відповідь на практичному занятті	2	Відповідь на практичному занятті	2
		Сценічний виступ студента	20	Сценічний виступ студента	20
Контрольна робота			20	Контрольна робота	40
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

Наочним матеріалом на практичних заняттях послужать передусім мультимедійні засоби (комп'ютерні презентації, концерти вокальної музики та оперні постановки у виконанні видатних співаків, майстер-класи видатних викладачів та виконавців).

На практичних заняттях прислужиться бібліотечний фонд Університету, рекомендовані інформаційні ресурси в інтернеті та електронні репозитарії світу.

Під час виконання завдань самостійної роботи доцільним стане використання бібліотечного фонду та енциклопедій, словників, довідників.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Акторська майстерність: тренінг; навчально-методичний посібник./ В.А. Хім'як. – Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2014. – 96с.
2. Бедакова С.В. «Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (Сольний спів) для дистанційного навчання та самостійної роботи): [навч.-метод. посіб.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2022. – 250 с.
3. Бедакова С.В. «Методика викладання сольного співу для дистанційного навчання та самостійної роботи» (1 частина)): [навч.-метод. посіб.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2023. – 204 с.
4. Бедакова С.В. «Методика викладання сольного співу для змішаного навчання (Частина 2)» [навч.-метод. посіб.] / Миколаїв : 2024. – 172 с.
5. Ткаченко Т. В. Формування вокально-сценічної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних вузів : монографія / Т. В. Ткаченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2016. - 307 с. <http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/212>

Допоміжна

1. Ван Лей. Компонентна структура вокально-сценічної майстерності майбутніх учителів музики /Ван Лей //Наукові записки: зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2009. – Вип. 83. – 309 с. (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 65-71.
2. Гмиріна С. В. Сценічне перевтілення студента-вокаліста як педагогічна проблема. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. 2013. Вип. 14. С. 46–50.
3. Голос людини та вокальна робота з ним: монографія. Авт. Колектив. 2010. Стасько Г. Є, Шуляр О.Д, Сливоцький М.Ю. та інші Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. Університету імені Василя Стефаника, 336 с.
4. Зарицька А.А, Зарицький А.О. Емоційність як основа професійної компетентності майбутнього співака – вокаліста. Зб. наук. праць Херсонського держ. університету. Педагогічні науки. 2016. Вип. 74 (3), т. 3, с. 30-33.
5. Мережко Ю.В., Шепеленко Г.Б. Вокальні твори українських композиторів кінця XIX – початку XXI століття: навч.-метод. посіб. для студентів ВЗО / Ю.В. Мережко, Г.Б. Шепеленко; Київ: Інтерсервіс, 2020. – 180 с. <https://ukrnotes.in.ua/noty/Zbirky-vokal/img/Files/Merezhko-Shepelenko-Vokalni-tvory.pdf>
6. Стасько Г. Тенденції впровадження креативних методик у практику виховання голосу людини. Вокальне мистецтво: історія. сучасність. Перспективи. Збірник статей ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2015. С. 166–178.

Інформаційні ресурси в інтернет

1. <https://www.nbuv.gov.ua> - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
2. <https://naps.gov.ua/> (Офіційний сайт Національної академії педагогічних наук України, містить наукові публікації, дослідження в галузі педагогіки)
3. <https://lib.oa.edu.ua/funds/music/romantyzm/ludwig-van-beethoven>
4. (Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» містить біографії і творчі портрети композиторів та інформацію про види мистецтва, стилі, епохи, жанри.
5. <http://term.in.ua> Словник музичних термінів
6. <https://opera.com.ua/> (Національна опера України імені Тараса Шевченка, офіційний сайт театру, де можна знайти інформацію про репертуар, історію, колектив та новини).
7. <http://ukrnotes.in.ua/poshuk.php> Ноти українських композиторів.
8. <http://composersukraine.org/index.php?id=1371> Національна спілка композиторів України.

**Музично-виконавська майстерність:
оркестрове диригування**

ЗМІСТ

<i>Вступ</i>	155
<i>1. Опис навчальної дисципліни</i>	156
<i>2. Мета вивчення навчальної дисципліни</i>	157
<i>3. Передумови для вивчення дисципліни</i>	157
<i>4. Очікувані результати навчання</i>	157
<i>5. Програма навчальної дисципліни</i>	158
<i>6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування</i>	160
<i>7. Форми поточного та підсумкового контролю</i>	161
<i>8. Критерії оцінювання результатів навчання</i>	164
<i>9. Засоби навчання</i>	164
<i>10. Рекомендовані джерела інформації</i>	165

ВСТУП

Анотація

Курс «Музично-виконавська майстерність: оркестрове диригування» є невід'ємною складовою підготовки магістра спеціальності В5. Музичне мистецтво. Курс «Музично-виконавська майстерність: оркестрове диригування» складається з 3 кредитів ECTS і спрямований на формування у здобувачів магістерського рівня спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності диригента оркестру. Курс охоплює вивчення теоретичних основ та практичних прийомів диригентської техніки, особливостей роботи з різними видами оркестрів, методики репетиційного процесу та інтерпретації оркестрового репертуару. Особлива увага приділяється розвитку художньо-образного мислення, аналітичних умінь у роботі з партитурою, а також формуванню комунікативних і організаційних компетентностей, необхідних для ефективного керівництва оркестровим колективом. Освоєння дисципліни забезпечує здатність майбутніх магістрів реалізовувати власні творчі інтерпретаційні задуми, розкривати потенціал оркестрового звучання та досягати високого рівня виконавської майстерності.

Ключові слова: оркестр, диригування, диригентська техніка, жестикуляція, оркестрова партитура, інтерпретація, інструментальна група оркестру.

Abstract

The course “Musical Performance Skills: Orchestral Conducting” is an integral part of the Master's program in Music Art (B5). The course “Musical Performance Skills: Orchestral Conducting” consists of 3 ECTS credits and is aimed at developing the special knowledge, skills, and abilities necessary for professional activity as an orchestra conductor in master's degree students. The course covers the theoretical foundations and practical techniques of conducting, the specifics of working with different types of orchestras, rehearsal methods, and the interpretation of orchestral repertoire. Particular attention is paid to the development of artistic and imaginative thinking, analytical skills in working with scores, as well as the formation of communication and organizational competencies necessary for effective leadership of an orchestra. Mastering the discipline enables future masters to realize their own creative interpretive ideas, unlock the potential of orchestral sound, and achieve a high level of performance skill.

Key words: orchestra, conducting, conducting technique, gestures, orchestral score, interpretation, instrumental group of the orchestra.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	<i>Обов'язкова</i>	
Модулів – 1		<i>Рік підготовки:</i>	
Змістових модулів – 3		2-й	2-й
Електронний адрес РПНД на сайті Університету	В5 Музичне мистецтво ОП Музичне мистецтво	<i>Семестр</i>	
		3-й	3-й
		<i>Лекцій</i>	
Індивідуальне науково-дослідне завдання –		0 год.	0 год.
		<i>Практичні, семінарські</i>	
		0 год.	0 год.
Загальна кількість годин – 90		<i>Лабораторні</i>	
		30 год.	6 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2	Освітній рівень: другий (магістерський)	<i>Самостійна робота</i>	
		60 год.	84 год.
		Індивідуальні завдання: 0 год.	
Самостійної роботи студента – 4		Вид контролю: залік	
		Форма контролю: академічний концерт	

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета курсу: формування у здобувачів магістерського рівня комплексу теоретичних знань і практичних навичок, спрямованих на оволодіння диригентською технікою, методикою роботи з оркестровим колективом та інтерпретацією музичного репертуару.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

I. Загальнопредметні:

ЗК9. Здатність працювати автономно

II. Фахові:

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / педагогічній діяльності.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних вистав, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

3. Передумови для вивчення дисципліни

«Інструментальне виконавство», «Ансамблеве музикування», «Музично-теоретичні дисципліни», «Історія музики», «Музично-виконавська майстерність: хорове диригування / читання оркестрових партитур».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської (вокально-виконавської / інструментально-виконавської) (диригентської), творчої та музично-педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-практичні засади оркестрового диригування

Змістовий модуль 1. Формування навичок техніки оркестрового диригування.

Тема 1. Диригентська постава та основи оркестрового диригування.

1. Диригентський апарат, його функції та складові частини.
2. Вихідна позиція, схеми тактування, різновиди диригентського жесту.
3. Основні функції рук і палички під час диригування.
4. Відпрацювання основних видів ауттакту, диригентської точки, вступів і знять на різні долі такту.

Література [3]; [7], стор. 8–13; [9], стор. 8–22; [10], стор. 17–33; [13], стор. 8–22.

Тема 2. Опрацювання простих диригентських схем і складних розмірів.

1. Прості схеми 2/4, 3/4, схема тактування «на раз».
2. Складні розміри та способи їх диригування.
3. Змішані та перемінні розміри. Тактування несиметричних розмірів.
4. Тактові схеми з дробленням долей. Поліритмія та поліметрія.

Література [6]; [7], стор. 17–23; [12]; [13], стор. 22–35.

Змістовий модуль 2. Удосконалення техніки оркестрового диригування.

Тема 1. Техніка показу засобів музичної виразності в оркестровому диригуванні.

1. Темп і його різновиди, раптова та поступова зміна темпу.
2. Динаміка та її відображення у диригуванні.
3. Диригентські штрихи, акцент та синкопа.
4. Фермата та її вирази, цензура, генеральна пауза.

Література [2]; [7], стор. 13–17; [11]; [13], стор. 39–49.

Тема 2. Опанування технічних навичок оркестрового диригування.

1. Робочий діапазон, амплітуда та основні позиції рук диригента.
2. Оволодіння навичок м'язової свободи.
3. Практичні вправи для оволодіння технічними навичками.
4. Основні технічно-виконавські труднощі й недоліки та способи їх усунення.

Література [4]; [7], стор. 23–33; [9], стор. 26–42; [13], стор. 36–39.

Змістовий модуль 3. Аналіз оркестрової партитури та інтерпретація виконавської концепції.

Тема 1. Особливості роботи над оркестровою партитурою музичного твору.

1. Ознайомлення з оркестровою партитурою, аналіз і розбір.
2. Детальне опрацювання оркестрової партитури.
3. Виконання оркестрової партитури на фортепіано.
4. Диригентсько-виконавський аналіз оркестрового твору.

Література [8]; [7], стор. 79–88; [12]; [13], стор. 49–69.

Тема 2. Робота над інтерпретацією виконавської концепції художнього образу.

1. Визначення історично-стилістичних особливостей оркестрового твору та його художнього змісту.
2. Виявлення та розкриття художнього образу оркестрового твору.
3. Засоби диригентської виразності як інструменти розкриття художнього образу оркестрового твору.
4. Розробка та реалізація диригентсько-виконавської концепції.

Література [1]; [5], стор. 63–120; [7], стор. 33–37, 54–60; [10], стор. 97–109.

Тематичний план навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		лек	пр	лаб	с.р.		лек	пр	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Модуль 1. Теоретико-практичні засади оркестрового диригування										
Змістовий модуль 1. Формування навичок техніки оркестрового диригування										
Тема 1. Диригентська постава та основи оркестрового диригування	15	–	6	–	9	15	–	2	–	13
Тема 2. Опрацювання простих диригентських схем і складних розмірів	15	–	4	–	11	15	–	–	–	15
<i>Разом за змістовим модулем 1</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Змістовий модуль 2. Удосконалення техніки оркестрового диригування										
Тема 1. Техніка показу засобів музичної виразності в оркестровому диригуванні	15	–	6	–	9	15	–	2	–	13
Тема 2. Опанування технічних навичок оркестрового диригування	15	–	4	–	11	15	–	–	–	15
<i>Разом за змістовим модулем 2</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
Змістовий модуль 3. Аналіз оркестрової партитури та інтерпретація виконавської концепції										
Тема 1. Особливості роботи над оркестровою партитурою музичного твору	15	–	6	–	9	15	–	2	–	13
Тема 2. Робота над інтерпретацією виконавської концепції художнього образу	15	–	4	–	11	15	–	–	–	15
<i>Разом за змістовим модулем 3</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Усього годин</i>	30	–	10	–	20	30	–	2	–	28
<i>Разом за курсом</i>	90	–	30	–	60	90	–	6	–	84

Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Диригентська постава та основи оркестрового диригування	6	2
2	Опрацювання простих диригентських схем і складних розмірів	4	0
3	Техніка показу засобів музичної виразності в оркестровому диригуванні	6	2
4	Опанування технічних навичок оркестрового диригування	4	0
5	Особливості роботи над оркестровою партитурою музичного твору	6	2
6	Робота над інтерпретацією виконавської концепції художнього образу	4	0
	<i>Разом</i>	30	6

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до практичних занять – **1-2 год. / 1 заняття**;
- підготовка проектних (самостійних) завдань – **1-2 год. / 1 проєкт**;
- написання анотацій до творів, аналіз партитур – **5 год. / 1 робота**;
- підготовка до контрольних заходів – **15 год. / 1 захід**.

Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Підготовка до практичних робіт	15	27
2	Виконання проектних (самостійних) завдань*	15	27
3	Написання анотацій до творів, аналіз партитур	15	15
4.	Підготовка до контрольних заходів	15	15
	<i>Разом</i>	60	84

6. Методи навчання. Засоби діагностики результатів навчання та методів їхнього демонстрування

Методи навчання:

1) на практичних заняттях:

- практична робота;
- робота в групах;
- фронтальне опитування;
- частково-пошуковий метод;
- опрацювання дискусійних питань;
- пояснювально-ілюстративний метод.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- усні відповіді;
- проєктні (самостійні) роботи;
- анотації творів, аналіз партитур;
- контрольна робота.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу містить оцінки з поточного контролю та оцінки підсумкового контролю. В кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок, де студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру.

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок (усна відповідь, проєктні (самостійні) роботи), контрольна робота (максимально 90 балів) й оцінки за контрольну роботу (максимально 10 балів).

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних і проєктних самостійних робіт, а також презентації результатів виконаних завдань та досліджень.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки лише досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній із позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їхнє оцінювання

Усні відповіді на практичних заняттях	Критерії оцінювання
2	Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, містить аргументовані висновки з доречним ілюстративним матеріалом, може підкріплюватися коректними цитуваннями думок / поглядів учених.
1,5	Відповідь в цілому правильна, доволі повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу.
1	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована з використанням неправильної / некоректної термінології.
0,5	Відповідь частково правильна, містить неточності, проте не містить жодних аргументів та ілюстративного матеріалу.
0	Студент не дає відповіді чи його відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.
	Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 30 балів ДФН (15 відповідей по 2 бали), 6 балів ЗФН (3 відповіді по 2 бали).

Самостійна (проектна) робота	Критерії оцінювання
3	Магістрант виконує роботу у встановлений термін; зміст роботи відповідає обраній темі; проблема, яка розглядається в самостійній проектній роботі, викладена повно, послідовно та точно; робота має ілюстративну частину, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною.
2,5	Магістрант виконує роботу у встановлений термін; зміст роботи відповідає обраній темі; допускається незначних помилок у добірці ілюстративного матеріалу, презентація і обґрунтування власної думки з проблеми є креативною та послідовною. Основні пункти роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки.
2	Магістрант виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає в цілому правильну відповідь, але не презентує аналітику різних наукових джерел, не підбирає доречний ілюстративний матеріал. У роботі висновків носять декларативний характер.
1,5	Магістрант виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає неповну відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі немає висновків. У роботі висновки не відповідають обраній темі.
1	Магістрант виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду роботи; дає поверхневу відповідь, не має ілюстративного матеріалу. У роботі відсутні висновки.
0	Магістрант не виконує роботи.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 45 балів (15 робіт по 3 бали ДФН, ЗФН).</i>

Анотації творів, аналіз партитур	Критерії оцінювання
5	Магістрант вільно володіє методами опрацювання мистецтвознавчої та музикознавчої літератури, узагальнення і аналізу музичного матеріалу, орієнтується в методах аналізу творів і партитур. Використовує професійну термінологію при здійсненні цілісного аналізу всього музичного твору та партитури, окремих його елементів; визначає стильові ознаки музичної мови у творчості композиторів різних епох, напрямів. Вірно визначає диригентські труднощі в творах та шляхи їх подолання. Здійснює порівняльний аналіз різних інтерпретацій музичного твору.
4	Магістрант вільно володіє методами опрацювання наукової літератури при аналізі музичних творів і партитур, добре орієнтується в методах музикознавчого аналізу, виконує завдання в установленний термін, допускає незначні помилки при цілісному аналізі творів і партитур, грамотно акцентує увагу на диригентсько-виконавських труднощах, але не завжди вірно намічає шляхи їх подолання.
3	Магістрант виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду діяльності; при мистецтвознавчому аналізі творів і партитур наводить в цілому правильну інформацію, але при музикознавчому аналізі використовує не всі методи; допускає помилки при аналізі структури творів і партитур, не завжди вірно визначає шляхи подолання диригентсько-технічних труднощів, на середньому рівні володіє термінологією музичного мистецтва.

2	Магістрант виконує роботу з порушенням встановленого часу для цього виду діяльності; при аналізі творів і партитур допускає суттєві помилки, не вміє самостійно визначати шляхи подолання диригентсько-технічних труднощів, не достатньо володіє термінологією.
1	Магістрант виконує всю роботу з методичною допомогою викладача.
0	Магістрант не виконує роботу
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 15 балів (3 роботи по 5 балів ДФН, ЗФН).</i>

Контрольна робота	Критерії оцінювання
ДФН 10 ЗФН 34-30	Високий ступінь диригентських можливостей; досконале виконання оркестрових творів; найвищий рівень складності програми; глибоке, зріле, індивідуальне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; блискуча, художньо завершена технічна майстерність; яскравий, органічний артистизм та висока стабільність виконання.
ДФН 9-7 ЗФН 29-20	Достатньо високий ступінь диригентських можливостей; висока стабільність виконання оркестрових творів; високий рівень складності програми; переконливе, традиційне інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; музикальність та артистизм, добра технічна майстерність.
ДФН 6-5 ЗФН 19-10	Середній ступінь обдарованості та диригентських можливостей; невиразне та часткове виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації оркестрових творів; середній рівень складності програми; формальне, непереконливе інтерпретаторське мислення, розуміння форми, стилю та жанру; музикальність та артистизм, недосконала технічна майстерність.
ДФН 4-3 ЗФН 9-6	Низький ступінь диригентських можливостей; нестабільне та фрагментарне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації оркестрових творів; відсутність емоційного насичення, недосконала технічна майстерність; слабо сформоване розуміння форми, стилю та жанру; відсутність музикальності, артистизму, образного мислення.
ДФН 3-1 ЗФН 5-1	Відсутність володіння технікою оркестрового диригування. Незадовільне виконання програми: низький рівень складності, відсутність будь-яких виконавських засобів для інтерпретації творів; відсутність впевненості та зібраності; виконання неорганізоване, на аматорському рівні.
0	Робота не виконувалася.
	<i>Максимальна оцінка студента за цей компонент програми 10 балів для ДФН, 34 бали для ЗФН</i>

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Практичні заняття	15x2 бали = 30 балів	3x2 бали = 6 балів
Самостійна (проектна) робота	15x3 бали = 45 балів	15x3 бали = 45 балів
Анотації творів, аналіз партитур	3x5 бали = 15 балів	3x5 бали = 15 балів
Контрольна робота	1x10 балів = 10 балів	1x34 бали = 34 бали
Всього	100	100

8. Критерії оцінювання результатів навчання

		Денне відділення		Заочне відділення	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ1	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	9	Самостійна (проектна) робота	9
	Т2	Відповідь на практичному занятті	4		
		Самостійна (проектна) робота	6	Самостійна (проектна) робота	6
ЗМ2	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	9	Самостійна (проектна) робота	9
	Т2	Відповідь на практичному занятті	4		
		Самостійна (проектна) робота	6	Самостійна (проектна) робота	6
ЗМ3	Т1	Відповідь на практичному занятті	6	Відповідь на практичному занятті	2
		Самостійна (проектна) робота	9	Самостійна (проектна) робота	9
	Т2	Відповідь на практичному занятті	4		
		Самостійна (проектна) робота	6	Самостійна (проектна) робота	6
Анотації творів, аналіз партитур			15	Анотації творів, аналіз партитур	15
Контрольна робота			10	Контрольна робота	34
Підсумковий контроль		Залік		Залік	
Сума			100	Сума	100

9. Засоби навчання

Для практичних занять використовуються: технічні засоби (ноутбук і смартфони з доступом до інтернету, проектор, екран, метроном, пюпітр, диригентська паличка); програмне забезпечення (Sibelius, MuseScore, Finale, Dorico, LilyPond); нотний матеріал і партитури; музичні інструменти (фортепіано, акордеон/баян, гітара); методичні матеріали; мультимедійні презентації, відео- та аудіо-матеріали, онлайн-ресурси (концерти оркестрової музики під керівництвом видатних диригентів, майстер-класи викладачів і диригентів з оркестрового диригування); електронні ресурси.

Для самостійної роботи: методичні рекомендації, посібники, довідники, наукова література (статті, дисертації, монографії), бібліотечний фонд, онлайн-ресурси (спеціалізовані музичні платформи, веб-сайти з оркестрового диригування, форуми для обміну досвідом), програмне забезпечення для створення презентацій, проєктів тощо.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Антонєць Н., Горбатська А. Виконавське музичне мислення в диригентській діяльності. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. 106 с.
2. Геринович О. Аспекти техніки диригування: навч. посіб. Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2009. 120 с.
3. Голючек М. С. Основні прийоми володіння технікою диригування: навч.-метод. посіб. Київ: ДНМЦЗКМО, 2020. 75 с.
4. Доронюк В. Д. Курс техніки диригування. Івано-Франківськ: Івано-Франківська обласна друкарня, 2004. 292 с.
5. Доронюк В. Д. Методика викладання диригування: навч. посіб. Івано-Франківськ, 2005. 128 с.
6. Зимовець Ю. М. Основи диригентської техніки. Херсон: ХДУ, 2004. 193 с.
7. Кириленко Я. О. Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки: навч. посіб. Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2020. 108 с.
8. Лошков Ю. І. Оркестрове диригентське виконавство: теорія та практика: посіб. Вінниця: Нова Книга, 2014. 128 с.
9. Особистісно орієнтовані технології навчання у диригентській підготовці студентів-початківців / уклад.: І. О. Цюряк. Є. В. Роговська. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2022. 80 с.
10. Откидач В. Методика роботи з оркестром: навч.-метод. посіб. Харків: Харківська державна академія культури, 2019. 125 с.
11. Пасічняк Л. М. Робота диригента над музичним твором: метод. рекомендації до дисципліни «Оркестрове диригування». Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. 72 с.
12. Сверлюк Я. В. Диригентсько-оркестрова освіта: теорія, методика, практика: монографія. Рівне: РДГУ, 2007. 235 с.
13. Стукаленко З. М. Основи оркестрового диригування: навч.-метод. посіб. Кропивницький, 2017. 138 с.

Допоміжна література

1. Історія диригування (оркестрове виконавство): методичні матеріали з курсу /уклад. Ю. І. Лошков. Харків: ХДАК, 2002. 34 с.
2. Кофман Р. Диригент і оркестр або 100 непотрібних порад молодим диригентам. Київ: Абрис, 2009. 132 с.
3. Кучерук В. Ф., Кучерук Н. П. Оркестрове диригування: метод. рекомендації. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 15 с.
4. Лошков Ю. І. Генеза та становлення диригентського виконавства в Україні: монографія. Харків: Харк. держ. акад. культури, 2007. 221 с.
5. Макаренко Г. Г. Творчість диригента: естетико-мистецтвознавчі виміри: монографія. Київ: Факт, 2005. 328 с.
6. Мурза С. А. Диригентський жест як інструментально-виконавський феномен: компаративно-технологічний підхід: дис. ... канд. мист-ва: 17.00.03 / Одеська нац. муз. академія імені А. В. Нежданової. Одеса, 2021. 196 с.
7. Ніколаєнко П. М. Теорія і методика початкового навчання диригування майбутніх учителів музики. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. 192 с.
8. Роговська Є. В., Рутецький В. В. Оркестр народних інструментів: навч.-метод. посіб. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 220 с.

Інформаційні ресурси в інтернеті

1. <https://academyart.org.ua/> (Національна академія мистецтв України).
2. <https://composersukraine.org/index.php?id=19> (Національна спілка композиторів України)
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/LilyPond> (LilyPond – програмне забезпечення для роботи з партитурами).
4. https://en.wikipedia.org/wiki/MuseScore?utm_source (MuseScore Studio – програмне забезпечення для роботи з партитурами).
5. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Orchestra_%28app%29?utm_source (Віртуальний оркестр – додаток для смартфонів).
6. https://imslp.org/wiki/Main_Page (Міжнародна бібліотека музичних партитур).
7. <http://mari.kyiv.ua/> (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ).
8. <http://noni.org.ua/> (Національний академічний оркестр народних інструментів України).
9. <https://nsou.com.ua/> (Національний симфонічний оркестр України).
10. <http://term.in.ua> (Словник-довідник музичних термінів за книгами Ю. С. Юцевича).
11. <https://ukrainianlive.org/> (Ukrainian Live Classic: перший мобільний додаток з українською класичною музикою).
12. <https://ukrainianlive.org/ukrainian-scores> (Ноти українських композиторів).
13. <https://www.europeana.eu/en> (Спільний європейський простір даних для культурної спадщини).
14. <https://www.facebook.com/ukrnotes.in.ua/> (Ноти українських композиторів).
15. https://www.free-scores.com/index_uk.php (Оркестрові партитури. Інтерактивний зчитувач партитур).
16. <https://www.genial.ly/> (Genially: платформа для створення інтерактивних презентацій, інфографіки, навчальних матеріалів).
17. <https://www.loc.gov/> (Library of congress – Бібліотека Конгресу).
18. <http://www.mutopiaproject.org> (Mutopia Project – Ноти для всіх).
19. <http://www.nbuv.gov.ua/> (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського).
20. <https://www.nporchestra.com/> (Національний президентський оркестр).
21. <https://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/understanding-musical-scores/content-section-overview?active-tab=content-tab> (Відкритий університет. Безкоштовний курс «Розуміння музичних партитур»).
22. <https://www.symphonicband.org.ua/> (Національний академічний духовий оркестр України).
23. <http://www.ukrbook.net> (Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»).
24. <https://www.zpo.org.ua/> (Заслужений академічний оркестр України Зразково-показовий оркестр Збройних Сил України).