

Міністерство культури та інформаційної політики України
Комунальний заклад вищої освіти
«Дніпровська академія музики»
Дніпропетровської обласної ради»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчально-виховної діяльності КЗВО «Дніпровська академія музики» ДОР»
Віталій КАРАСЬ
«30» серпня 2024 року

СИЛАБУС
ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ»

Рівень вищої освіти – другий

Ступінь вищої освіти – Магістр

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність – 025 «Музичне мистецтво»

Освітньо-наукова програма – «Музичне мистецтво»

Д н і п р о
2 0 2 4

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Навчальна дисципліна «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» є вибірковим компонентом підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти «магістр». Актуальність предмета визначається необхідністю оволодіння теоретичними знаннями з питань сучасного виконавського мистецтва для застосовувати їх у практичній діяльності.

КОМПЕТЕНТНОСТІ. У межах курсу здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти формують загальні компетентності, передбачені освітньо-науковою програмою Дніпровської академії музики.

Інтегральна:

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні:

ЗК 3 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 5 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 7 Здатність до міжособистісної взаємодії.

Фахові:

ФК 1 Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК 3 Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики.

ФК 7 Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ. Кількість кредитів ЄКТС – 3, курс – другий, семестр – III, загальний обсяг – 90 годин, з них практичних – 34 години, самостійних – 56 годин.

МЕТОЮ викладання навчальної дисципліни «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» є формування професійних компетентностей, необхідних для розкриття і удосконалення здібностей студентів, враховуючи новітні сучасні технології.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

ПРН 5.Вибудувувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН 6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ. Дисципліна «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» вивчається на другому курсі (III семестр) та є важливим навчальним компонентом. Для набуття практичного досвіду з предмету необхідні знання з

дисциплін «Фах/виконавство». «Клас ансамблю». Дисципліна «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» пов'язана з вивченням наступних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: «Концертно-камерний спів», «Сучасне виконавське мистецтво».

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ. Дисципліна «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» реалізується у вигляді практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Інформаційно-узагальнюючий метод, пояснювально-стимулюючий, збирання інформації, метод міжпредметних зв'язків, метод жанрової атрибуції, аналітичний метод.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Основні характеристики та вимоги до естрадного виконавця

Тема 2. Шоу-бізнес та його компоненти

Тема 3. Сучасні тенденції та технічні засоби естрадного номеру

Тема 4. Самооцінка, ціль реалізації нових сценічних форм.

Тема 5. Професійна фізично-психологічна підготовка до виступів.

Тема 6. Ораторське мистецтво.

Тема 7. Сучасні музичні тенденції

Тема 8. Вплив різних видів мистецтв на розвиток естрадного виконавця

Тема 9. Постановка естрадного номера

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. До контрольних заходів відносяться поточний та підсумковий контролю. **Поточний контроль** включає до себе перевірку засвоєння матеріалу тем курсу згідно з тематичним планом шляхом виконання самостійних та практичних завдань. **Підсумковий контроль** – **заліки** наприкінці III семестру – проводиться з метою оцінки результатів навчання в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Основними формами контролю знань є опитування, перевірка самостійних робіт магістрів та їх захист на занятті.

ПОЛІТИКА КУРСУ («Правила гри»). Курс передбачає самостійну роботу та роботу у колективі. Середовище на занятті є творчим, відкритим до конструктивної критики. Усі завдання, передбачені програмою мають бути виконані у встановлений термін. Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. Пропуски занять магістрами припустимі тільки з поважних причин та підлягають відпрацюванню.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Грідяєва Т. О. Акціонізм : мистецтво дії та способи його художнього втілення (досвід українських митців) : дис ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 Образотворче мистецтво / Львівська національна академія мистецтв міністерство культури та інформаційної політики України. Львів, 2021. 318 с.
2. Дрожжина Н. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика: підручник. Харків, 2019. 336 с.
3. Житеньова Н. В. Візуалізація : основні поняття та визначення : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський, 2019. С. 123–127. Випуск 25.

4. Никоненко Р. М. Пластична режисура в українському театральному мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ століття : автореф. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Київський національний університет культури і мистецтв. К., 2021. 20 с.
5. Чембержі Д. А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика творення сучасного мистецького простору : дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 Теорія та історія культури / Національна академія мистецтв України. Інститут проблем сучасного мистецтва. К., 2020. 189 с.

Додаткова

1. Алфьорова З. І. Посттоталітарні змісти візуального мистецтва в Україні : загальний соціокультурний контекст. *Культура України*. Збірник наукових праць за загальною редакцією В. М. Шейка. Випуск 36. Харків : ХДАК, 2012. С. 152–161.
2. Булавіна Н., Пилипенко І. Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик. *Сучасне мистецтво*. 2010. № 7. С. 253–260.
3. Данилова В. Є. Принципи та перспективи розвитку режисури «спеціальних художніх подій». *Evropský filozofický a historický diskurz*. 2018. Vol. 4, Iss. 4. P. 72–79.
4. Данилова В. Є. «Спеціальна художня подія»: види, функції, режисура (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 Теорія та історія культури / Харківська державна академія культури. Харків, 2019. 200 с.
5. Джулай Є. В. Типологія і специфіка естрадного вокального виконавства : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню магістра / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Суми, 2020. 64 с.
6. Засоби створення художнього образу в звукорежисурі : URL : https://vuzlit.ru/393576/zasobi_stvorenniya_hudozhnogo_obrazu_zvukorezhisuri
7. Марційчук Ю. І. Процеси візуалізації в культурі: сучасний дослідницький контекст. *Культура України*. Харківська державна академія культури, 2016. Вип. 41. С. 29–36.
8. Мельник М. М. Театралізований тематичний концерт як синтетичний жанр сценічних мистецтв : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 Теорія та історія культури / Київський національний університет культури і мистецтв. К., 2009. 19 с.
9. Мізяк В. Д. Культурологічні виміри режисерських практик у драматичних театрах Харкова другої половини ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.04 Українська культура / Харківська державна академія культури. Харків, 2018. 20 с.
10. Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : автореф. дис. канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.01 Теорія та історія культури / Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. К., 2007. 19 с.
11. Морозова Ж. Мистецтво видовища як компонента масової української культури. *Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2009. № 4. 248 с.

12. Настюк О. Синкретизм музики і танцю в балетній хореографії. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип. 8, 2018. С. 152–157.
13. Наумова Л. Видовище як феномен культури. Філософський аспект : дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури / Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2004. 198 с.
14. Наумова Л. М. Інтернет та екранні мистецькі видовища. *Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого*. 2015. № 16. С. 118–123.
15. Олендарьов В. М. До питання про театральність пісенної естради. *Українське музикознавство*: зб. наук. ст. К. : Муз. Україна, 2002. Вип. 31. С. 103–116.
16. Первишева І. Б. Монтажність як спосіб осягнення нової цілісності в екранній культурі постмодерну. *Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка* : зб. наук. пр. / Луган. держ. акад. культури і мистецтв. Луганськ, 2013. Вип. 25. С. 208–219.
17. Пашкевич М. Зміст і типологія видовищ як особливої форми культури. *Культура і сучасність*. 2009. № 2. С. 106–110.
18. Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради. Київ : Преса України, 2004. 416 с.
19. Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика: [підруч. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв]. Київ, 2001. 559 с.
20. Ременяка О. Об'єкт у просторі мистецтва. *Сучасне мистецтво*. 2010. Вип. 7. С. 197–208.
21. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть. Київ : ВХ[студіо], 2008. 188 с.
22. Сидоренко В. Д. Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.01 Теорія та історія культури / Харк. держ. акад. культури. Харків : ХДАК, 2004. 21 с.
23. Сотська Г., Шмельова Т. Словник мистецьких термінів. Херсон : Стар, 2016. 52 с.
24. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура : вступ. Курс. Харків : Акта, 2005. 357 с.
25. Хлисту́н О. С. Режисура української пісенної естради: стратегії творчості. *Вісник КНУКіМ*. Серія «Мистецтвознавство», № 33 (2015). С. 160–165.
26. Bleichmar, D. *Visual Voyages : Images of Latin American Nature from Columbus to Darwin* Hardcover – October 10, 2017. 226 p.
27. Elkins J. *Visual Studies : A Skeptical Introduction*. New York; London : Routledge, 2003. 230 p.
28. Goldberg R. *Performance Art: From Futurism to the Present*. 3rd ed. London : Thames & Hudson, 2011. 256 p.
29. Marco Filipe Ganança Vieira *Interactive Music Visualization – Implementation, Realization and Evaluation* Master dissertation master in informatics engineering. 2012. 98 p.