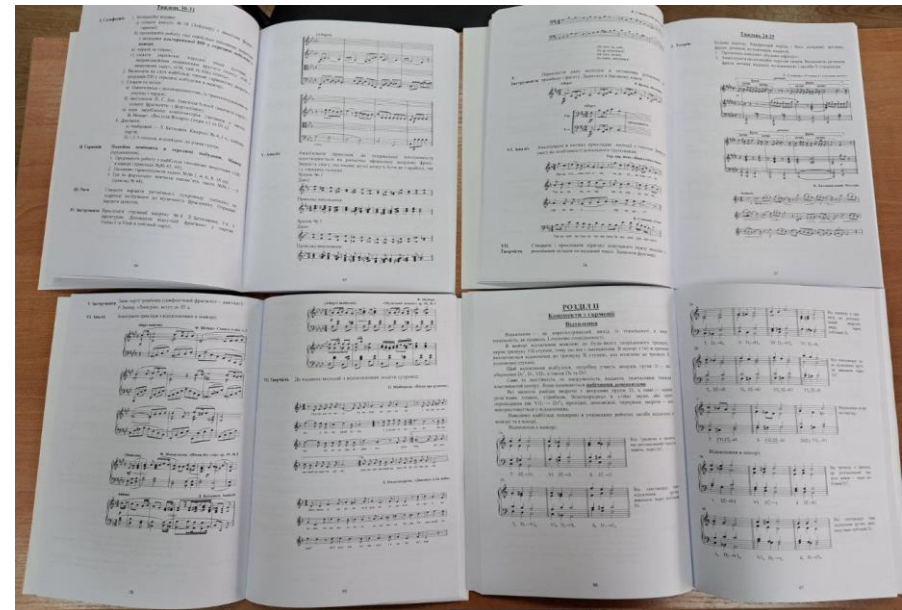

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК — НОВІ МОЖЛИВОСТІ

У сучасному освітньому середовищі особливої актуальності набуває впровадження інноваційних підходів до розробки навчально-методичних матеріалів. З нагоди початку 2025-2026 навчального року викладачі циклової комісії «Теорія музики» ВСП «Фаховий музичний коледж» Дніпровської академії музики» ДОР» **Лютько Любов Петрівна та Горчакова Ірина Олександрівна** зробили вагомий внесок у вдосконалення освітнього процесу. Було створено чотири сучасні навчально-методичні посібники з теорії музики, які стали результатом кропіткої праці та глибокого розуміння потреб здобувачів фахової передвищої освіти.

Кожен посібник вирізняється зручною структурою та логічною побудовою матеріалу. Практичні аудиторні заняття та самостійна робота здобувачів освіти ретельно сплановані та подані у вигляді двотижневих блоків, що значно полегшує засвоєння матеріалу та організацію навчального процесу. Такий підхід дозволяє студентам поступово опановувати складні теми, не перевантажуючи себе інформацією.

Особливу увагу приділено практичній складовій: у кінці кожного посібника розміщено тренувальні вправи та конспекти, які сприяють закріпленню знань і розвитку

навичок аналізу музичних творів. Це дозволяє здобувачам освіти не лише краще підготуватися до занять, а й самостійно опрацьовувати матеріал у зручному для себе темпі.

Варто відзначити й вагомий внесок нотних редакторів — викладачки навчальної дисципліни «Музичні редактори» Катерини Капітонової, здобувачки фахової передвищої освіти циклової комісії «Хорове диригування», Марії Зільберман та випускника коледжу, Андрія Дашкова, які активно співпрацювали з авторами посібників. Завдяки їхній якісній професійній роботі навчальні матеріали було доповнено нотними прикладами, що значно підвищує ефективність сприйняття теоретичного матеріалу.

Усі посібники доступні в електронному форматі, що дозволяє студентам працювати з ними у зручний час і в будь-якому місці. Це особливо важливо в умовах сучасного освітнього процесу, який дедалі більше інтегрує цифрові технології.

Ці навчально-методичні посібники — не просто підручники, а інструменти для натхнення, розвитку та професійного зростання майбутніх музикантів. Вони демонструють високий рівень підготовки викладачів коледжу та їхнє прагнення до постійного вдосконалення освітнього процесу.

НЕЗЛАМНА Україна. Новий посібник до 100 - річчя бандури в академічній школі

З нагоди відзначення 100-річчя бандури в академічній школі 1-го травня 2025 року у Дніпровській академії музики успішно пройшов концерт-презентація нового навчально-методичного посібника для бандури соло «Незламна Україна». Цей захід зібрав шанувальників та поціновувачів бандурного мистецтва: викладачів, студентів та випускників академії, які вже самі працюють у закладах культури нашого міста. Ведуча концерту-презентації, Валентина Брондзя, представила п'ять бандурних посібників, виданих в нашій академії у співдружності трьох авторів – композиторки, заслуженої діячки мистецтв України, доцентки, професорки кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності Валентини Мартинюк, заслуженої працівниці культури України, доцентки, професорки кафедри народних інструментів Світлани Овчарової та музикознавиці, кандидатки мистецтвознавства, доцентки, професорки, завідувачки кафедри історії та теорії музики Світлани Щітової. Слухачі почули про особливості змісту, будови, оформлення кожного навчального видання, цілі й завдання, які ставили та реалізували автори:

□ Концерт для бандури з оркестром «Bandura forever» (клавір). Твір присвячено Світлані Овчаровій. Одночастинна композиція, в якій поєднались сонатна та циклічна форма, традиційні та сучасні засоби звуковидобування.

□ Козацькі пісні в кантаті В. Мартинюк «Ішов козак долиною». Виконавський склад: читець, солісти, фортепіано, ударні інструменти, капела бандуристів. Кантата «Ішов козак долиною» – високохудожній, сповнений драматизму твір, що

01.05 2025
12:00

ДНІПРОВСЬКА
АКАДЕМІЯ МУЗИКИ

FOLK HALL
305

В. Мартинюк, С. Овчарова, С. Щітова

НЕЗЛАМНА УКРАЇНА
дилогія для бандури соло

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ
навчально-методичного посібника

За участю
Марії Воробійової та Діани Буйновської

Ведуча Валентина Брондзя

Ласкаво запрошуємо!

містить у собі музично-поетичний образ українського козацтва. Майже весь первинний народно-музичний матеріал для кантати зібрано фольклорними експедиціями нашої академії музики. Замовлення на створення саме оригінального поліфонічного репертуару було реалізовано в 3-х виданнях:

□ Посібник «Українська пісня у поліфонічних творах для бандури», який містить 4 інвенції на теми козацьких пісень Дніпропетровщини, оновлене трактування малого барочного циклу: Прелюдія і fuga, Хорал і fuga, Fuga і постлюдія, Fuga і коломийка та інші.

□ Вже підчас повномасштабного вторгнення в 2023 році був виданий посібник «Поліфонічний зошит юного бандуриста». Мета його укладання – збагачення оригінального поліфонічного репертуару бандуристів-початківців та популяризація українського фольклору. Для розвитку образного мислення юних музикантів до кожного твору (канон, басо остінато, поліфонічний марш, танок, коласанка) подані першоджерела (ноти та тексти пісень) та картинки-розмальовки, які фокусують увагу учнів на відтворенні певного музичного образу.

□ Навесні 2025 року видано навчально-методичний посібник «Незламна Україна»: діалогія для бандури соло, твір, в якому ідейну спрямованість підкреслює програмна назва. Це своєрідний щоденник, музичний часопис дуже бурхливого й драматичного періоду життя сучасної України, кожного громадянина, періоду, насиченого тривогами, біллю втрат та духом боротьби за свободу й незалежність.

В Концерті-презентації два цикли Діалогії «Незламна Україна» виконали: випускниця фахового музичного коледжу Марія Воробйова («Триптих») та аспірантка Діана Буйновська

(«Партита»). Тематична основа Діалогії – як і всіх поліфонічних творів Валентини Мартинюк – відома українська народна та авторська пісня ХХ-ХХІ ст.. Перед виконанням кожної частини Діалогії ведуча концерту, композиторка В. Мартинюк, анонсувала особливості трактування жанру, форми, засобів музичної виразності, нетрадиційне звуковидобування, нетипові засоби гри, трансформацію першоджерел – основи тематизму. В Фантазії, Фузі та Епілозі Триптиху це популярна у 60-х роках двадцятого століття пісня-романс «Черемшина» (муз. Василя Михайлюка, сл. Миколи Юрійчука) та найпопулярніша пісня Володимира Івасюка «Водограй». В основу тематичного матеріалу 4-х частин Партити (Інтро, Токата, Сарабанда, Фуга) покладені відомі пісні «Ой у лузі червона калина», «Ой Морозе, Морозенку», «Біля тополі», «Фортеця Бахмут», «Браття Українці» (Гімн оборони України).

Кожен з присутніх відчував широку палітру почуттів і співпереживання: емоційну напругу нашого сьогодення (імітація звуків сирени та вибухів, свист пуль та гуркіт ракет, що летять на українські міста і села) скорботу, біль, материнський плач (додавання вокалу до інструментальної музики), рішучість, енергію боротьби, віру та надію в перемогу добра над злом.

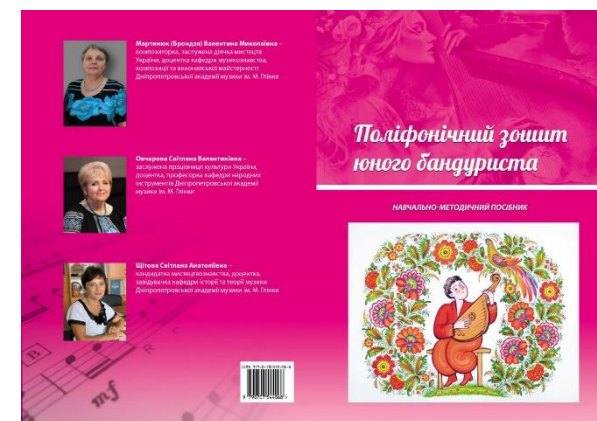
ПЕРШІ КРОКИ У СВІТ ПОЛІФОНІЇ

26 жовтня 2023 року у Дніпровській академії музики пройшов концерт-презентація навчально-методичного посібника **«Поліфонічний зошит юного бандуриста».**

Цей захід, який пройшов в привітній залі Music hall, зібрав всіх шанувальників бандурного мистецтва, студентів та викладачів, випускників нашої академії, учнів музичних шкіл і, звичайно, їх вчителів-наставників. Відкрили концерт виступи авторів посібника. Слухачі почули про особливості будови та оформлення навчально-методичного видання, які цілі ставили та реалізували композиторка, заслужена діячка мистецтв України, доцентка кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності Валентина Мартинюк, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, доцентка, завідувачка кафедри історії та теорії музики Світлана Щітова та заслужена працівниця культури України, доцентка, професорка кафедри народних інструментів Світлана Овчарова.

Запропонований зошит розрахований на юних музикантів, які зовсім нещодавно почали навчатись гри на бандурі, чудовому струнно-щипковому інструменті, аналогів якому нема у всьому світі, інструменті, який є символом вільної української душі, струни якого об'єднують не одне покоління українців. Композиторка Валентина Мартинюк продовжує власну традицію використання відомих українських народних та авторських пісень як основи тем поліфонічних творів. Цікаво, що з восьми першоджерел «Поліфонічного зошиту» композиторкою використано три пісні на слова Тараса Шевченка (з них два автори музики являються професійними композиторами – Гордій Гладкий «Зоре моя вечірня» та Аркадій Філіпенко «Зацвіла в долині»); три пісні записано під час фольклорних експедицій в окремих районах рідної авторам посібника Дніпропетровщини (Апостолівщина – «Ой ну, кіт-барабуль», Павлоградський район – «Ой, розвивайся, та й зелений дубе», Томаківський район – «Ой люлечки, люлі»). Особливою родзинкою цього посібника є підготовані дизайнеркою, студенткою нашої академії Марією Корнієнко картинки-розмальовки, які допоможуть учневі сформувати образно-емоційний зміст кожної поліфонічної мініатюри. Цей своєрідний сплав різних видів мистецтв

об'єднав в собі першоджерело (народну пісню, яку доцільно на початку розучування твору проспівати з учнем), повний текст першоджерела (якій треба також ретельно прочитати та й проаналізувати зміст), розмальовку-образ (яку можна не тільки розмалювати, а й доповнити своїми уявленнями) і, врешті-решт, музичний твір. В якості методичної допомоги-підказки викладачам дитячих музичних шкіл в посібнику надана анотація кожного твору, який увійшов у «Поліфонічний зошит юного бандуриста».

В концерті прозвучали 4 канони, basso ostinato, поліфонічні марш, жарт, танок, колисанка. Їх виконали студенти музичного коледжу та факультету: Олексій Кошевий, Марія Магдалина Добрянська, Єлизавета Джоболда, Марія Воробйова, Юлія Кішінська, Софія Тарасюк, Вероніка Неклеса та Анастасія Башмакова. Під час концерту-презентації на екрані демонструвалися вже кольорові картинки нового посібника, ніби одухотворені репродукції або живі музичні інтонації виконуваних нашими студентами творів.

На завершенні концерту-презентації його ведуча молода викладачка, талановита виконавиця Діана Буйновська підкреслила: молоде покоління бандуристів, займаючись по посібнику «Поліфонічний зошит юного бандуриста» будуть мати можливість раніше знайомитись з поліфонією, а також краще знати і цінувати своє коріння – українськи народні пісні. Маємо надію, що в недалекому майбутньому вони стануть студентами нашої академії музики! Ми будемо щиро раді новому поколінню бандуристів!!!

БАТЛ ГУМОК & ОЛІВЦІВ

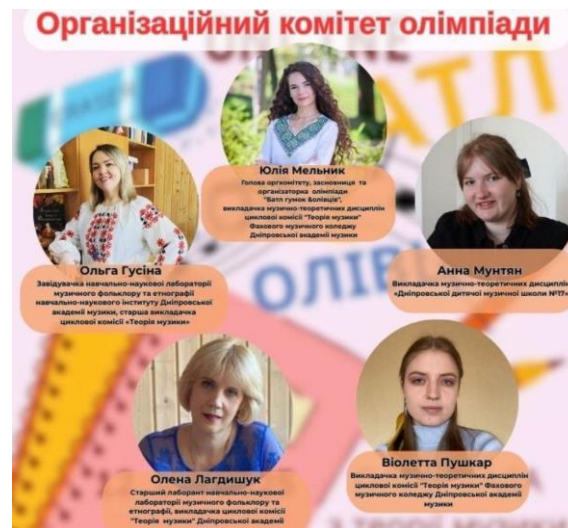
12 квітня 2025 року відбулася Перша відкрита дистанційна двотурова олімпіада з теорії музики “Батл гумок & олівців” для учнів мистецьких шкіл (1–4 класи), ініційована та організована викладачкою Дніпровської академії музики Юлією Мельник.

Захід вирізнявся інноваційним форматом, який поєднав елементи змагання між класами у формі “батлу”, використання візуально привабливих мультимедійних презентацій, диктантів-пазлів та слухових тестів, що сприяло активізації пізнавальної діяльності учнів і підвищенню мотивації до вивчення теоретичних дисциплін.

Географія учасників засвідчила широке охоплення аудиторії: понад 191 заявка надійшла не лише з різних регіонів України, а й з Польщі, Німеччини, Об’єднаних Арабських Еміратів (м. Дубай) та Великої Британії, що підкреслює міжнародний характер події та її високий освітній потенціал.

До складу журі увійшли викладачі Дніпровської академії музики:

- Горчакова І.О.
- Лютко Л.П.
- Мельник Д.Г.

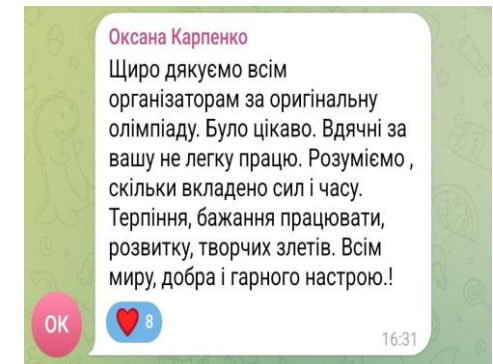
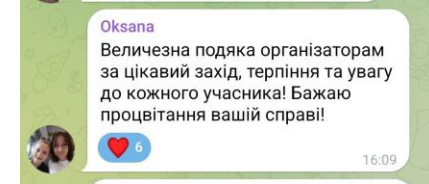
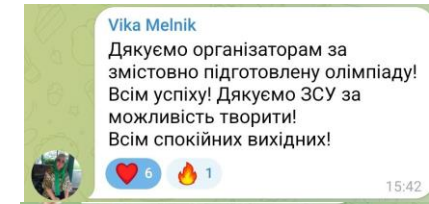
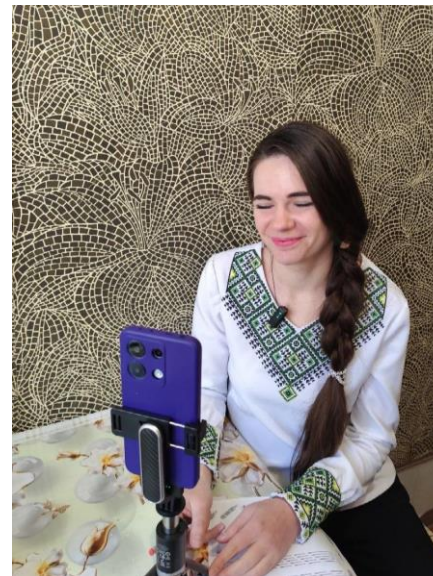

– Фурдуй Ю.В.

Організаційний комітет, до якого долучилися викладачки академії Ольга Гусіна та Олена Лагдишук, забезпечив високий рівень методичної, технічної та організаційної підготовки заходу, що дало змогу провести олімпіаду на професійному рівні в дистанційному форматі.

19 квітня відбулося урочисте нагородження учасників, у межах якого всі конкурсанти отримали дипломи, а переможці — почесні відзнаки.

Проведення олімпіади “Батл гумок & олівців” стало вагомим кроком у розвитку сучасних форм музично-теоретичної освіти, демонструючи поєднання педагогічної інновації, цифрових технологій та креативного підходу до навчального процесу. Захід засвідчив високий рівень професійної компетентності викладачів Дніпровської академії музики, їхню відданість справі виховання молодого покоління музикантів і здатність реалізовувати освітні проекти навіть у складних соціокультурних умовах.

КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДІ

Композиторська творчість молоді являє першу спробу узагальнення роботи класу композиції Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. Представлена широка панорама опусів різних за змістом, жанрами, стилями, масштабами та технічним рівнем. У виданні вміщено стислу характеристику творів для фортепіано соло та для фортепіано в чотири руки, поради щодо особливостей вивчення та використання на заняттях з фаху, ансамблю, аналізу музичних творів.

Збірка покликана не лише продемонструвати творчі досягнення студентів-композиторів, але й сприяти формуванню професійних навичок у сфері композиторської, виконавської та педагогічної діяльності. Представлені твори відображають пошуки індивідуального стилю молодих авторів, їх прагнення поєднати традиції академічної школи з елементами сучасного музичного мислення.

Видання може стати корисним матеріалом для викладачів, студентів та учнів музичних закладів різного рівня, а також для всіх, хто цікавиться сучасною українською композиторською творчістю.

СТВОРЮЄМО, ГРАЄМО, СПІЛКУЄМОСЬ

31 березня 2023 року у нашій академії відбулася подія, яка має багатий потенціал. Ця подія пов'язана з двома видами творчості- це створення музики і це виконання, інтерпретація музики.

Традиційно в рамках навчального процесу самі композитори виконують власні твори на контрольних заходах, заліках, звітних концертах класів композиції, на конкурсах та виїзних концертах виконавців (наприклад, у Центральній міській та обласній бібліотеках). Але на цьому концерті нові твори виконували не автори-композитори, а інші здобувачі освіти нашої академії (майже всіх професійних спрямувань). Прозвучали твори тільки для фортепіано — саме тому, що грою на цьому музичному інструменті, з різним ступенем майстерності, володіють майже всі музиканти, від початківців до професіоналів. Ще одна причина — можливості цього особливого, водночас і струнного, і клавішного, і ударного інструменту. Але й

основне – його образно-емоційна палітра. «Життя – це фортепіано. Білі клавіші – це любов і щастя. Чорні – горе і печаль. Щоб почути музику життя, ми повинні торкнутися і тих, і тих».

У концерті прозвучали твори для фортепіано соло та ансамблі у 4 руки 11 студентів класу композиції В.Брондзі у виконанні 24 студентів

(класи спеціального та загального фортепіано викладачів Л. Грекової,

Л. Денисової, В. Должикової, Ю. Житної, О. Жукової, В. Зелінської,

В. Капітонової, Л. Осадчої, О. Пахарь, Т. Реви, Н. Устенко, І. Хорошко).

Особливість, цікавість події, яка мала назву Концерт-толока, полягає в тому, що студенти-композитори і студенти-виконавці мали можливість спілкуватися під час підготовки до виступу і таким чином композитори напрямую впливали на інтерпретацію виконавців. Це спілкування юних музикантів є неймовірно корисним з багатьох причин.

По-перше, для самого композитора – бачити як відтворюється нова музика, як вона розуміється іншим – це є неймовірний професійний досвід. По-друге, для виконавця – почути думку самого автора та порівняти зі своїм власним відчуттям, баченням твору – це і цікаво і познавально, а значить дуже корисно з професійної виконавської точки зору. Деколи музична думка композитора була зрозуміла без зайвих слів, а інколи більш близьке знайомство з автором допомагало розкрити глибину смислових висловлювань та яскравіше відтворити творчий задум. Як виявилось, засоби музичної виразності, якими потрібно володіти виконавцям, потребують вдосконалення та загострення. Технічні, акустичні, тембральні, інтонаційні, емоційні та багато інших сторін музичних творів молодих композиторів викликали пильний інтерес.

По - третє, ми, викладачі, спостерігаючи трансформацію інтерпретації, направляємо навчальний процес та оволодіння інструментом, звуком, формою. Усе це

примушує розмірковувати, наптовхує на нові думки, на нові ідеї, тобто увесь цей процес розвиває усіх учасників: і композиторів, і виконавців, і викладачів! А що може бути цінніше, ніж розвиток, творчий зріст, вдосконалення своїх талантів. Це радість творчості!

Валентина Миколаївна Брондзя, авторка цього проекту, стала насправді душею події, створила особливу щирю творчу атмосферу і під час підготовки, і під час самого концерту! Разом з нею концерт вели 2 композитора-теоретика нашого коледжу – Ю.Чорнобай та Д.Лазарев. Вони по черзі представили твори молодих композиторів та процитували окремі речення, фрази, думки з анкет, які заповнила більшість учасників концерту. Думаємо, що такий творчий захід має велику перспективу на майбутнє і стане доброю традицією в нашій академії музики.

Презентація видання «ВОЛОДИМИР СКУРАТОВСЬКИЙ: БІОГРАФІЯ, СТАТТІ, СПОГАДИ»

Видавнича справа у Дніпровській академії музики завжди підтримувалась адміністрацією закладу вищої освіти і, наголосимо, не лише у пріоритеті нових наукових та навчально-методичних напрямів численних праць, ініційованих викладачами різних кафедр та циклових комісій, але й у продовженні й еволюції серій вже давно започаткованих тематичних видань. Так, надзвичайно відома серія робіт «Видатні музиканти Дніпропетровщини», що була започаткована кандидатом мистецтвознавства, завідувачем та професором кафедри фортепіано Т.О. Медведніковою у 2006 році, у представленні серії книг «Михайло Оберман», «Світлана Грибановська», «Лідія Євсєвська», «Маріам Гордон», «Марія Гейман», «Моїсей Левін», з часом була продовжена й іншими викладачами-дослідниками, зокрема Н.В. Проценко – «Анатолій Абдулрагімов», «Нонна Суржина»; Євгеном і Наталією Проненками – «Матвій Ліberman», С.А. Щітовою «Аріадна Поставна», Т. Чернетою – «Лідія Воріна». І ось у 2024 році, ця найбільша за кількістю робіт і авторства науково-популярна серія праць у Дніпровській академії музики, дісталася свого продовження книгою «Володимир Скуратовський:

біографія, статті, спогади», редактори-упорядники М.В. Скуратовська, О.В. Скуратовська.

Про непересічне значення цього видання, свідчить триразова презентація цієї книги. Вперше, ця праця побачила свого читача, у її презентації в Дніпровській дитячій музичній школі № 6 ім. В. Скуратовського (де також працював В. Скуратовський, суміщаючи педагогічну діяльність в Дніпровській академії музики), що відбулась 29 вересня 2024 року. Друга презентація відбулась у рамках ХІХ Всеукраїнської студентсько-аспірантської науково-практичної конференції «Музичний твір як світоглядна універсалія сучасного мистецтва», що пройшла в академії 14 – 15 жовтня 2024 року. Третє представлення роботи, здійснилось у формі концерту-презентації 8 листопада 2024 р., за участі викладачів та студентів Дніпровської академії музики.

«Людина – це те, що вона дає людям». Саме цим висловом розкривається книга-світ людини-особистості Володимира Скуратовського, який не лише давала колосальні знання, навички, професійні вміння всім, хто його оточував, але й постійно створювала нові ракурси бачення Вічного у численних сьогочасних мистецьких проєктах, відкритих тематичних зустрічах, незчисленних лекціях академічної педагогічної діяльності та винятково активного власного культурно-просвітницького руху. Неперевершений ведучий багатьох концертів, блискучий лектор, ведучий дискусійного клубу, автор та керівник

проєкту «Юна опера», організатор культурно-пізнавальних турів-подорожей для студентів та викладачів академії – все це, гармонійно вміщала у себе особистість геніального митця, з яким пощастило працювати і спілкуватися багатьом із нас.

Структурна логіка подання матеріалу у презентованому виданні означена самодостатньою цілісністю. Біографія (перший розділ), як сходження і становлення музичного професіоналізму В. Скуратовського; статті і нариси (другий розділ), як узагальнююча ретроспективність музичної, літературної та культурно-просвітницької діяльності митця, та спогади (третій розділ), як факел пам'яті та, найголовніше, продовження справи творця, передача естафети відтворення мовою мистецтва великих культурних, морально-етичних чеснот світоустрою.

Особливо цікавими, максимально заглиблюючими у майже реальне спілкування з митцем, постають додатки та фотоальбом презентованого видання. Інтерв'ю Володимира Скуратовського Іллі Свідлеру «Я все-таки кому-то нужен здесь», а також хронологічна таблиця і світлини ключових, творчо піднесених миттєвостей життя, фото-документація хвилин абсолютного щастя у колі родини та колег, у вирі емоційної наснаги творчості, наближає кожного, хто доторкнувся цього видання, до пізнання Вічності у її домінанті духовних цінностей буття нескінченного – Духу, Душі, Духовності.

КАМЕРТОН XXI – СУЧАСНА ТЕОРІЯ МУЗИКИ В ДІЇ

Оновлення усвідомлень про музично-теоретичні дисципліни у фаховому музичному коледжі є однією з актуальних задач циклової комісії «Теорія музики» фахового музичного коледжу Дніпровської академії музики. Тому з метою підвищення мотивації здобувачів до вивчення музично-теоретичних дисциплін у коледжі викладачами Лютько Л. П. та Гонтовою Л. В. було започатковано командний конкурс з музично-теоретичних дисциплін «Камертон XXI». До участі запрошувалися студенти 1-4 курсів будь-якої спеціальності. Кількість учасників команди коливалася від 4 до 8 осіб, у складі журі були викладачі з усіх коледжів-учасників. Комплекс завдань охоплював всі темі курсу «Теорія музики» та відрізнявся суто творчим нахилом.

Домашнє завдання містило твір вокальної або інструментальної природи, який потрібно було виконати багатоголосно. Вправи на слуховій аналіз потребували тренованого гармонічного слуху та музичної пам'яті, імпровізація на гармонію голосом – швидкої реакції та вмінь мелодичного розвитку. Пошук помилок у ритмічному малюнку звучачого наживо твору доповнено працею з транспонуванням нотного тексту в ключах. В конкурсі широко використовувалося виконання на різних музичних інструментах, пропонувався тембровий диктант, а також вокальне групування з голосу.

Усі учасники конкурсу отримали місця та номінації. Відгуки на завдання конкурсу та його проведення були

схвальними, було внесено важливі пропозиції щодо подальшого його розвитку. Циклова комісія і далі працюватиме над активізацією здобувачів у конкурсах та конференціях.

