

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

РОБОЧА ПРОГРАМА
ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ»
кафедра вокально-хорового мистецтва (мистецтво сучасного співу)

Рівень вищої освіти – другий

Ступінь вищої освіти – Магістр

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність – 025 «Музичне мистецтво»

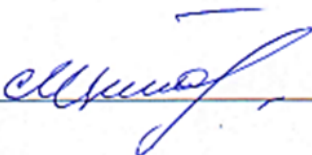
Освітньо-наукова програма – «Музичне мистецтво»

Д н і п р о
2 0 2 4

Розробник: Кочетков В. Є. доктор мистецтва, викладач кафедри вокально-хорового мистецтва

Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» відповідає стандарту другого рівня вищої освіти (ступінь «магістр») галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво», освітньо-науковій програмі «Музичне мистецтво» 2024 року, навчальним планам підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» 2024 / 2025 навчального року, методичним рекомендаціям Міністерства освіти і науки України (лист 1/9-434 від 09.07.2018 року «Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення»).

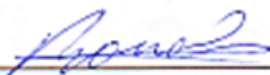
Гарант ОНП

Світлана ЩИТОВА

Робочу програму вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» другого рівня вищої освіти (освітній ступінь «магістр») галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» затверджено та введено в дію рішенням науково-методичної ради КЗВО «Дніпровська академія музики» ДОР» (протокол № 6 від «27» червня 2024 року).

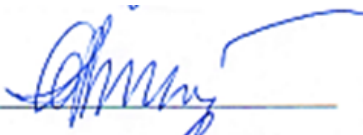
Голова ради

Дмитро ВОЛОВИК

Робочу програму вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» другого рівня вищої освіти (освітній ступінь «магістр») галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» розглянуто і схвалено на засіданні кафедри вокально-хорового мистецтва КЗВО «Дніпровська академія музики» ДОР» (протокол № 4 від «27» вересня 2024 року).

Завідувач кафедри

Андрій ТУЛЯНЦЕВ

1. Опис навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 3	Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»	Вибіркова
Загальна кількість годин – 90	Спеціальність – 025 «Музичне мистецтво»	Рік підготовки – 2-й
Тижневих годин: аудиторних – 2 самостійної роботи – 3	Освітньо-наукова програма – «Музичне мистецтво»	Семестр – 3-й
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної роботи – 1/1,7	Рівень вищої освіти – другий	Практичні заняття – 34 години
Вид контролю – залік	Ступінь вищої освіти – «магістр»	Самостійна робота – 56 годин

2. Мета, завдання, компетентності та програмні результати навчання

2.1. Мета дисципліни «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» – формування професійних компетентностей, необхідних для розкриття і удосконалення здібностей естрадних виконавців, враховуючи новітні сучасні технології.

2.2. Завдання:

2.2.1 розглянути основні характеристики та вимоги до естрадних виконавців;

2.2.2 визначити сучасні тенденції та технічні засоби задля розкриття універсальних можливостей виконавця;

2.2.3 додати відомості про значущість прийомів візуалізації у концертному номері.

2.3. Компетентності:

Інтегральні:

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.

2.3.1 Загальні:

Загальні компетентності (ЗК):

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 компетенції (ФК):

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.

2.4. Програмні результати навчання:

ПРН 5.Вибудовувати 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.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Основні характеристики та вимоги до естрадного виконавця

Поняття «естрадний виконавець», комплекс якостей естрадного виконавця та його відмінні характеристики.

Тема 2. Шоу-бізнес та його компоненти

Персоналії сучасного українського шоу-бізнесу: продюсери, саунд-продюсери, концертні директора, менеджери, режисери, хореографи-постановники, кліпмейкери). Нормативна база.

Тема 3. Сучасні тенденції та технічні засоби естрадного номеру

Фонограма, робота з музичним колективом. Студія звукозапису. Робота зі звуком на різноманітних концертних майданчиках. Використання сучасних технологій (спецефекти, використання у роботі автентичних інструментів). Технічний райдер сучасного естрадного виконавця. Сучасні прийоми візуалізації.

Тема 4. Самооцінка, ціль реалізації нових сценічних форм

Феномен сольного виступу (сприятливі умови виступу). Причини естрадного хвилювання та методи його подолання. Концертна практика (конкурси, концерти, фестивалі). Побутовий райдер естрадного виконавця. Сценічне хвилювання.

Тема 5. Професійна фізично-психологічна підготовка до виступів

Біологічний годинник. Вправи та вокальні прогрівання. Передконцертний режим. Гігієна голосу.

Тема 6. Ораторське мистецтво.

Комунікативність виконавця з глядачами. Лекторська практика, інтерв'ю, прес-конференція, брифінг. Поняття «етика», «естетика».

Тема 7. Сучасні музичні тенденції

Музичний матеріал, аранжування, зовнішній вигляд, концертне наповнення.

Тема 8. Вплив різних видів мистецтв на розвиток естрадного виконавця

Література, театр, хореографія, живопис, фотомистецтво, кіномистецтво, анімація.

Тема 9. Постановка естрадного номера

Культура поведінки на сцені, сценічні рухи, одяг, макіяж. Рольова гра зі студентами.

4. Структура навчальної дисципліни

Назва розділу і теми	Кількість годин					
	Усього	У тому числі				
		Лекції	Практ.	Лабор.	Індив.	Сам.р.
Основні характеристики та вимоги до естрадного виконавця			4			6
Шоу-бізнес та його компоненти			4			6
Сучасні тенденції та технічні засоби естрадного номеру			4			6
Самооцінка, ціль реалізації нових сценічних форм.			4			6
Професійна фізично-психологічна підготовка до виступів			4			6
Ораторське мистецтво			2			6
Сучасні музичні тенденції			4			7
Вплив різних видів мистецтв на розвиток естрадного виконавця			4			6
Постановка естрадного номера			4			7
Всього годин	90		34			56

5. Теми лабораторних занять навчальним планом не передбачені**6. Теми індивідуальних занять навчальним планом не передбачені****7. Самостійна робота**

№ з/п	Назва відповідної теми для самостійної роботи	Всього годин для сам.роб.
1	Основні характеристики та вимоги до естрадного виконавця	6
2	Шоу-бізнес та його компоненти	6
3	Сучасні тенденції та технічні засоби естрадного номеру	6
4	Самооцінка, ціль реалізації нових сценічних форм.	6

5	Професійна фізично-психологічна підготовка до виступів	6
6	Ораторське мистецтво	6
7	Сучасні музичні тенденції	7
8	Вплив різних видів мистецтв на розвиток естрадного виконавця	6
9	Постановка естрадного номера	7
Всього :		56

8. Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені

9. Методи та технології навчання

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні технічні засоби в естрадному мистецтві» передбачає поєднання різних методів і технологій викладання. Серед них – активні, вербальні, наочні, практичні, проблемно-пошукові, дослідницькі, аналітичні, репродуктивні, розвивальні, індуктивні та дедуктивні.

10. Форми, методи та критерії оцінювання

Методи оцінювання запланованих програмних результатів навчання: перевірку засвоєння матеріалу вибірових тем курсу згідно з тематичним планом шляхом виконання самостійних та практичних завдань (поточний контроль, залік наприкінці 2 семестру (підсумковий контроль)

Кафедрою вокально-хорового мистецтва, на основі навчально-методичних рекомендацій 2021 року, встановлені такі **критерії оцінювання** знань і компетентностей здобувачів з навчальної дисципліни:

Зараховано):

- 1) високий рівень володіння теоретичними знаннями;
- 2) вільне застосування практичних навичок;
- 3) правильно, без жодної помилки виконані всі завдання.

Не зараховано:

- 1) незнання більшої частини навчального матеріалу;
- 2) невміння застосовувати теоретичні знання на практиці;
- 3) майже повна неспроможність виконання завдань.

11. Методичне забезпечення

- 12.1 Друковані та електронні матеріали.
- 12.3 Робоча програма з дисципліни.
- 12.4 Силабус дисципліни

12. Рекомендована література

1. Алфьорова З. І. Межі видимого : становлення візуального мистецтва : моногр. Харків : ХДАК, 2008. 268 с.
2. Алфьорова З. І. Екранна форма новітньої доби в контексті мультимедійності. *Культура України*. Харківська державна академія культури. Випуск 47. 2014. С. 156–162.

3. 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.
4. Булавіна Н. Нове розуміння актуального мистецтва. *Сучасне мистецтво* : наук. зб. / Ін-т проблем сучасного мистецтва Акад. мис-в України; редкол. : В. Сидоренко. Вип. 2. К. : Акта, 2005. С. 9–15.
5. Булавіна Н., Пилипенко І. Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик. *Сучасне мистецтво*. 2010. № 7. С. 253–260.
6. Данилова В. Є. Принципи та перспективи розвитку режисури «спеціальних художніх подій». *Evropský filozofický a historický diskurz*. 2018. Vol. 4, Iss. 4. P. 72–79.
7. 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.
8. Дрожжина Н. В. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради: автореф. дис...канд.мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Харків. держ. унів. мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2008. 16 с.
9. Дрожжина Н. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика: підручник. Харків, 2019. 336 с.
10. 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.
11. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ. Навчальний посібник, друге видання. К. : Дакор, 2006. 251 с.
12. Марційчук Ю. І. Процеси візуалізації в культурі: сучасний дослідницький контекст. *Культура України*. Харківська державна академія культури, 2016. Вип. 41. С. 29–36.
13. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура : вступ. Курс. Харків : Акта, 2005. 357 с.

додаткова

14. Алфьорова З. І. Візуальне мистецтво кінця ХХ – поч. ХХІ ст. : дис. ... д-ра мистецтвознавства : спец. 26.00.01 Теорія та історія культури / Харк. держ. акад. культ. Харків, 2008. 501 с.
15. 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.
16. 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.

17. Засоби створення художнього образу в звукорежисурі. URL : https://vuzlit.ru/393576/zasobi_stvorenniya_hudozhnogo_obrazu_zvukorezhisuru.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Морозова Ж. Мистецтво видовища як компонента масової української культури. *Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. К. : Міленіум, 2009. № 4. 248 с.
22. Настюк О. Синкретизм музики і танцю в балетній хореографії. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип. 8, 2018. С. 152–157.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Олендарьов В. М. До питання про театральність пісенної естради. *Українське музикознавство*: зб. наук. ст. К. : Муз. Україна, 2002. Вип. 31. С. 103–116.
27. 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.
28. Пашкевич М. Зміст і типологія видовищ як особливої форми культури. *Культура і сучасність*. 2009. № 2. С. 106–110.
29. Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради. К. : Преса України, 2004. 416 с.
30. Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика: [підруч. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв]. К., 2001. 559 с.
31. Ременяка О. Об'єкт у просторі мистецтва. *Сучасне мистецтво*. 2010. Вип. 7. С. 197–208.

32. Савченко В. В. Візуальний переклад літературного тексту : автореф. дис. ... канд. філософських наук : спец. 09.00.08 Естетика / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2003. 15 с.
33. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть. Київ : ВХ[студіо], 2008. 188 с.
34. 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.
35. Сотська Г., Шмельова Т. Словник мистецьких термінів. Херсон : Стар, 2016. 52 с.
36. Стоян С. П. Естетичний аналіз сучасного мистецтва : інсталяція як візуалізація миттєвості. *Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2013»*. Київ, 2013. Ч. 4. С. 64–65.
37. Сучасний стан і перспективи розвитку українського шоу-бізнесу. Культура. URL : <http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11233/> (дата звернення : 24.12.21).
38. Хлистун О. С. Режисура української пісенної естради: стратегії творчості. *Вісник КНУКіМ*. Серія «Мистецтвознавство», № 33 (2015). С. 160–165.
39. 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.
40. Шевченко В. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : дис. ... докт. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2013. 339 с.
41. Шумська Я. Сучасне мистецтво як потенціал культурного розвитку в ХХІ столітті. *Інноваційний потенціал світової науки ХХІ ст.* : зб. ст. XXV Міжнарод. наук.-практ. конф. 3–7 березня 2014 р. Запоріжжя : ПГА, 2014. Т. 1. С. 23–24.
42. Bleichmar, D. *Visual Voyages : Images of Latin American Nature from Columbus to Darwin* Hardcover – October 10, 2017. 226 p.
43. Elkins J. *Visual Studies : A Skeptical Introduction*. New York; London : Routledge, 2003. 230 p.
44. Goldberg R. *Performance Art: From Futurism to the Present*. 3rd ed. London : Thames & Hudson, 2011. 256 p.
45. Hiraga, R. *Music learning through visualization* National University Corporation of Tsukuba University of Technology 2002, 9 p.
46. Marco Filipe Ganança Vieira *Interactive Music Visualization – Implementation, Realization and Evaluation* Master dissertation master in informatics engineering. 2012. 98 p.