

Міністерство культури та інформаційної політики України
КЗВО «Дніпровська академія музики» ДОР»

РОБОЧА ПРОГРАМА
ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КОНЦЕРТНО-КАМЕРНИЙ СПІВ»

Рівень вищої освіти	другий
Ступінь вищої освіти	Магістр
Галузь знань	02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність	025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-наукова програма	– «Музичне мистецтво»

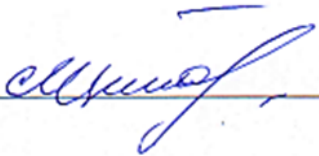
Дніпро
2024

Розробник:

Гопка О.В., старший викладач кафедри вокально-хорового мистецтва

Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Концертно-камерний спів» 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 ЩІТОВА

Робочу програму вибіркової навчальної дисципліни «Концертно-камерний спів» 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).

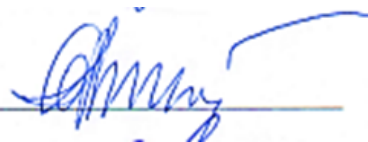
Голова ради

Дмитро ВОЛОВИК

Робочу програму вибіркової навчальної дисципліни «Концертно-камерний спів» 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» червня 2024 року).

Завідувач кафедри

Андрій ТУЛЯНЦЕВ

1. Опис навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 8	Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»	Вибіркова
Загальна кількість годин – 240	Спеціальність – 025 «Музичне мистецтво»	Рік підготовки – 1-й
Тижневих годин: аудиторних – 2 самостійної роботи – 2	Освітньо-наукова програма – «Музичне мистецтво»	Семестр – I- II-й
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної роботи – 1/1,2	Рівень вищої освіти – другий	Лекційні заняття– Індивідуальні заняття – 76 годин
Вид контролю – атестаційний екзамен	Ступінь вищої освіти – «магістр»	Самостійна робота – 164 годин

2. Мета, завдання, компетентності та програмні результати навчання

2.1 Мета дисципліни «Концертно-камерний спів» – підготовка магістрів до концертно-творчої діяльності в академічній культурно-мистецькій сфері, а також виховання у молодих музикантів найякісніших виконавських навичок у професійному володінні голосовим апаратом.

2.2. Завдання:

2.2.1 знати щонайбільший перелік академічного концертного репертуару з відповідної вокальної спеціалізації;

2.2.2 знати характерні властивості виконавсько-технологічного процесу співу;

2.2.3 вміти виконувати на високо професійному рівні вокальні твори різних стилів та жанрів;

2.2.4 вміти самостійно аналізувати художні та технічні особливості вокальних творів різних епох;

2.2.5 вміти здобувати та накопичувати певні вміння та навички в процесі навчання та виконавської практики;

2.2.6 вміти запроваджувати різноманітні творчі форми концертно-виконавської діяльності;

2.2.7 вміти знаходити певні методичні рішення при наявності складних вокально-технічних проблем у вокальних творах;

2.2.8 вміти визначати та якісно використовувати відповідні засоби музичної виразності (динаміку, штрихи, артикуляцію, темпоритм та ін.);

2.3. Компетентності:

2.3.1. 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.

2.3.2 Загальні

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК 9. Здатність працювати автономно.

2.3.3. Фахові:

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

ФК 2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду.

ФК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній діяльності.

ФК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.

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.

ФК 9. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність в закладах вищої освіти.

2.4. Програми результати навчання:

ПРН 1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності.

ПРН 2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

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.

ПРН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

Педагогічні методи та прийоми

Проблема виконавства надзвичайно цікава, але й дуже складна. Її не можна розглядати, як адекватне механічне відтворення задуму композитора. Фіксація авторського задуму в знаковій системі є необхідною основою виконавського відтворення музичного твору та припускає можливість безліч його повторів. До поняття професійного мислення співака поряд з іншими компонентами входить розуміння специфіки стильових рис композитора і знання вокально-інтонаційної форми як історичного явища. Як відомо, кожна історична епоха у вокальному мистецтві була пов'язана з затвердженням певного вокально-художнього ідеалу, з системою вокально-художніх образів; у більшості випадків це було пов'язано з формуванням вокально-технічних навичок. Еволюція суспільної музичної свідомості створює вокальні твори нового змісту з новою системою художніх образів, що породжує цілком нові вимоги та прийоми. Індивідуальні риси стилю Баха, Генделя, Глюка, Вівальді відрізняються від стильових особливостей творів Моцарта, Гайдна, Бетховена і тим більше від творів Верді, Пуччіні, Вагнера. Різний час, різні стилі, різні соціальні акценти. Сучасний педагог класу концертно-камерного співу повинен розуміти, що виховання професійного майстра сцени ґрунтується на трьох взаємно збагачуючих процесах: розвиток розуміння внутрішніх закономірностей будови виконуваного твору, інтонування музики; розвиток розуміння законів музичної еволюції, історичності стилю композитора і всієї системи художніх образів, створених ним творів.

Вимоги з виконавсько-технічної підготовки

Вирішення задач послідовного становлення магістра як музиканта-художника, в значній мірі визначається підбором репертуару. Під час навчання магістр повинен засвоїти всі стилі вокального мистецтва, навчитися продумано та з певною метою складати програми своїх концертних виступів. З метою полегшення роботи педагога за формуванням учбового репертуару магістра до програми додається репертуарний список, в якому твори розташовані з урахуванням їх стильових особливостей та належності до обумовленого періоду в історії вокального мистецтва. Протягом першого року навчання семестрів магістр повинен підготувати вокальний цикл будь-якого композитора, або 4 твори, об'єднані одним опусом, чи одним художнім напрямом. Протягом другого року навчання магістр проводить підготовку до державного іспиту.

3. Зміст курсу

Періоди у вокальній музиці підрозділяються таким чином:

У зарубіжній музиці основні періоди поділені наступним чином:

1. Епоха бароко (XVII – перша половина XVIII ст.) – Гендель, Марчелло, Перголезі, Скарлатті, Честі, Монтеверді.
2. Класицизм (друга половина XVIII – початок XIX ст.). Композитори цієї епохи – Бах, Глюк, Бетховен, Моцарт, Гайдн.
3. Епоха романтизму (XIX ст.) – Брамс, Вагнер, Вебер, Масне, Пуччіні, Верді, Россіні, Белліні, Доніцетті, Монюшко, Сен-Санс, Шуберт, Шуман.
4. XX сторіччя – Бріттен, Орф, Шонберг, Менотті, Барбер, Айвз та інші.

Українська музика

Зберігаючи приналежність до традиційних музичних жанрів та засобів виразності, українські композитори, до початку 50-х років ХХ століття, базували стилістику камерно-вокальної музики на використанні класико-романтичної гармонії, народнопісенних інтонацій мелодії, розвивали романтичні традиції формоутворення та драматургії, закладені у творчості М. Лисенка, Я. Степового, К. Стеценка, С. Людкевича, В. Косенка, Л. Ревуцького. Вокальна партія у камерних творах даного періоду переважно ґрунтувалася на українському мелосі, збагаченому інтонаційними лексемами західноєвропейської музики класично-романтичного періоду, тому прийоми виконання були доступними для інтерпретатора з академічною манерою співу.

Класикою жанру є на сьогодні камерні кантати О. Киви, В. Бібіка, В. Загорцева, В. Степурка, М. Шука, О. Яковчука, І. Кириліної – зразки тонкого психологізму, вишуканої лірики, а подекуди й глибокого драматизму.

Значно оновлюються традиційні засоби виразності, в вокальну музику проникають елементи, типові для масових пісень. У післявоєнний час відновленню вокальної композиції віддала багато сил нова генерація композиторів – А.Кос-Анатольський, Є. Козак, Г.Жуковський, Г. Майборода, І. Шамо, В. Кирейко, М. Дрімлюга, А. Коломієць. На межі 60-х дебютувала плеяда митців, творчість яких позначена пошуком оновлення форм і стилю, – Л. Дичко, Ю. Іщенко, Л. Грабовський, В. Бібик.

При цьому камерна вокальна музика, належна до пера одного композитора, не розподіляється за жанрами в силу спільності інтонаційно-стильової ознаки.

Програма навчальної вибіркової дисципліни

Камерний спів у контексті вокальної культури

Тема 1. Предмет «Світова музика та камерний спів».

Тема 2. «Практика зарубіжної камерно-вокальної музики»

Тема 3. Формування та розвиток української камерно-вокальної творчості

Тема 4. Сучасна українська камерно-вокальна музика: жанрово-стильові напрями

Виконавська інтерпретація композиторської ідеї в українській камерно-вокальній музиці кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Тема 5. Камерно-вокальна музика як діалог композиторського та виконавського мислення

Тема 6. Камерно-вокальне музикування в контексті композиторських новацій

Тема 7. Звукова візуалізація поетичного тексту як спосіб розкриття драматургічного потенціалу сучасного музичного твору

(кваліфікація оперного співака)

1. Арії з опер українських композиторів ХVІІІ–ХІХ ст.
2. Українська пісенна лірика ХVІ–ХVІІІ ст.
3. Романси українських композиторів ХІХ ст.
4. Романси або пісні європейських композитора ХІХ ст.
5. Твори українських композиторів другої половини ХХ ст.
6. Твори європейських композиторів другої половини ХХ ст..

7. Твори пісенного жанру.

(кваліфікація камерного співака)

1. Арія з кантати, ораторії або концертна арія XVIII–XIX ст.
2. Романси М. Лисенка.
3. Вокальні цикли або частина циклу.
4. Міські класичні українські романси XIX ст.
5. Українські класичні романси XX ст.
6. Романи європейських композиторів XIX ст.
7. Твори українських композиторів XX–XXI ст.
8. Твори європейських композитора XX–XXI ст.
9. Народні пісні або твори пісенного жанру (світовий репертуар)

Перелік рекомендованих творів

Арії з кантат та ораторій: Бах Й.С., Вівальді А., Гайдн Й., Гендель Г., Глюк Х., Моцарт В.

Концертні арії: Бах Й.С., Бетховен Л., Моцарт В., Россіні Дж.

Твори українських композиторів

Лисенко М. «Ой одна я, одна», «Садок вишневий коло хати», «Гетьмани, гетьмани», «Якби мені черевики», «По діброві вітер виє»

Гайдамака В. «Айстри». «Скажи мені».

Губаренко М. Романси.

Дичко Л. «Дівчина співала у церковному хорі».

Дремлюга Н. «На білу гречку впали роси». «О, горе, горе серцю». «Про серця таємниці».

Клебанов Д. «Ой, одна я, одна». «Служанка». «У перетику ходила».

Колодуб Л. Романси.

Кос-Анатольський А. «Я лиш про тебе мрію».

Косенко М. «Вони стояли мовчки».

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

Жербін О. Вокаліз-прелюд. «Забудь». Ноктюрн. «Ранок».

Майборода Г. «Айстри». «Не сумуй». «Спалений лист».

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

Надененко Ф. «Без вас хочу сказати вам багато». Де бувала, де ходила. «Сльози». «Силует». «Чого являєшся мені у сні».

Степовий М. Не грай. Ноктюрн. Розвійтеся з вітром. «Степ».

Шамо І. «Ой, стрічечка до стрічечки». Така її доля. «Чого мені тяжко».

М. Лисенко Аріозо Галі з опери «Утоплена»

М. Вериківський Перша арія Панночки з опери «Вій»

Г. Жуковський Арія Насті з опери «Чудасія та й годі»

С. Гулак-Артемовський Ой казала мені мати.

А. Кос-Анатольський Пастушка

К. Стеценко Вечірня пісня. Колискова

М. Жербін Пливе моя душа

О. Білаш Голосіння матері з ораторії «Вишневий вітер»

С. Сабадаш Пісня Молодички

О. Білаш Гуцулочка

М. Дремлюга На білу гречку впали роси

І. Шамо Пісня про щастя

Шуміла ліщина. Українська народна пісня, обробка М. Скорика

Б. Фільц Баркарола

Ф. Найдено Чого являєшся мені у сні

Л. Колодуб Тополя
 Долуханян Ні долі, ні волі
 Л. Дичко Я – хочеш? – зачарую ліс

Твори європейських композиторів

Айвз П. «Мрії». «Осінь».
 Альбеніс Н. Вірші Беккера.
 Адіті Н. «Захоплення».
 Барбер С. «Лебідь». «Маргаритки». «Ноктюрн». «У світлу ніч».
 Брамс Й. «Будинок, що у зелених вербах». «Недільний ранок». «Спогад».
 «Я засинаю». «Блакитні очі». «Колискова пісня». «Ода Сафо». «Під дощем». «Клятва».
 Бріттен Б. «Біда моя тяжка». «Коли я був хлопчиськом». «Полі Олівер». «Салл і Гарденс».
 «Сонети Мікеланджело».
 Веккерлен Ж. «До лісу я одна вже не піду». «Діви, поспішайте».
 Вольф Г. «Метелик-лимонниця». «Гімн Вейле». «Залишена». «Садовник».
 Гріг Е. «Люблю тебе». «Мій друг, який є ісполин». «Під квітами». «Що мені сказати».
 Дворжак А. Циганські пісні. Біблійські пісні. Пісні кохання.
 Дебюссі К. «Бачення». «Китайська рондоль». «Лунне сяйво». «Фантоші».
 Копленд Д. «Купив я kota». «Серце – його ми забудемо».
 Лист Ф. «Високе кохання». «Як дух Лаури». «Лорелея». «О, де він». «Три цигани».
 Малер Г. «Спогади». «Хто придумав цю пісеньку». «Проповідь Антонія Падуанського рибам». «Серенада».
 Массне Ж. Романси.
 Мендельсон Ф. «Баркарола». «Пісня Міньйони».
 Моцарт В. «Вечірня пісня». «Коли Луїза спалювала листи».
 Онеггер А. «Колискова пісня».
 Равель М. «Хабанера».
 Респігі О. «Діалог». «Запрошення до танцю». «Снігопад». «Туман». «Ехо».
 Сібеліус Я. «Гімн Таїс». «Дівчина повернулася додому після прогулянки». «На балконі біля моря».
 Синдінг Х. «Король Артур». «Майська пісня». «Пісня блазня».
 Фалья М. Романси та пісні.
 Форе Г. «Метелик та фіалка». «На березі». «Пробудження». «Тосканська серенада».
 Шимановський М. «Весь світ залишився там». «У зачарованому лісі». «Запах твого волосся». «Лебідь». «Бажання». «Соловей».
 Шоссон В. «Метелики». «Час бузку». «Колібри». «Пісня кохання».
 Штраус Р. «Пустельник». «День усіх померлих». «Завтра». «За 12 пфенігів». «Твоє чорне волосся». «Казки Віденського лісу».
 Шуберт Ф. «Поруч з коханим». «Лісовий цар». «Пісня Маргарити».
 Шуман Р. «Валтасар». «Два гренадери». «Наречена лева». «Солдат».

Вокальні цикли

Бетховен Л. «До далекої коханої». Пісні на вірші Геллерта.
 Бібік Є. «Найзаповітніше». «Туманна біль».
 Вагнер Р. П'ять віршів Матильди Везендонк.
 Василенко С. «Заклинання». «Екзотична сюїта».
 Дремлюга М. Сонети кохання А. Міцкевича. «Пісні кохання» на вірші Петрарки. На вірші Омара Хайяма. Сонети Мікеланджело.
 Жук А. Три балади.
 Ібер. Пісні Дон Кіхота.
 Мейтус Ю. «Мати» - М. Джаліль.
 Надененко Ф. На вірші А. Міцкевича, Р. Тагора.
 Штраус Р. «Дівчата-квіти». «Пелюстки лотосу». «Сумні пісні». «Прості співанки»
 Шуберт Ф. «Зимовий шлях». «Лебедина пісня». «Чарівна млинарка».

Шуман Р. «Бідний Петер». «Кохання та життя жінки». «Кохання поета». «Пісні кохання». «Коло пісень» на вірші Г.Гейне, Ейхендорфа. «Мірти». Вірші Марії Стюарт. На вірші Єлизавети Кульман.

Українські вокальні цикли: Я. Степовий «Барвінки», Ю. Мейтус «Кобзареві», Леся Дичко «Пастелі» та «Енгармонійне»

Арії старовинних майстрів для високого голосу

Аббатіні Д. Арії з кантат.

Бах Й.С. «Магніфікат»; «Пристрасті за Іоанном»; «Пристрасті за Матвієм». Арії з кантат.

Балларіні. *S'io piu filli*

Базані. *Lascia che torni.*

Бонончіні Н. Арії.

Вівальді А. «*Vieni*»; арії з «Глорії».

Гендель Г. Арії.

Глюк К. Арія Амура з опери «Орфей та Еврідіка». Арії.

Джордані А. Арії.

Дуранте Н. Арії.

Кальдара А. Арії з кантат та ораторій.

Каччіні Д. Арії.

Ланчіані. *Gran pena amor lontane.*

Паскуліні Л. «Амур – мисливець небезпечний».

Порпора Н. «До вас, звертаюся море та вітер».

Россі. *Io che sin hor le pianta. Fate qual che volete.*

Сарі Д. Арія з ораторії «Покинута Дідона».

Страделла О. Арія з опери «Аджиля».

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

Чимароза Д. Якщо вам відома жалість.

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 rosa purpurina. Udite amanti.*

Монтеверді К. *Di misera Regina. Lasciatemi morir.*

Пері. *Nel puro ardor.*

Скарлатті А. *Gia sole dal Gange.*

Страделла. *Sento nel core.*

Арії старовинних майстрів для низького голосу

Дуранте. *Danza, danza fanciulla.*

Каваллі. *Son ancor pargoletta.*

Каччині. *Amarilli. Occhi immortali.*

Легренці. *Che fiero costume.*

Монтеверді К. *Illustrative o cieli.*

Пері Я. *Giote al canto mio.*

Ронтані. *Caldi sospiri.*

Россі. *Vado ben spesso cangiando loco.*

Скарлатті А. *O cessate di piagarmi. Toglierti la vita ancora.*

Страделла. *Se nel ben sempre incostante.*

Фрескобальді. *Sonetto spirituale (Maddalene).*

4. Структура навчальної дисципліни

Назва розділу і теми	Кількість годин					
	Усього	У тому числі				
		Лекції	Практ	Лабор	Індив.	Сам.р.
Тема 1. Камерний спів у контексті вокальної культури. Предмет «Світова музика та камерний спів».	34				10	23
Тема 2. Практика зарубіжної камерно-вокальної музики	34				10	23
Тема 3. Формування та розвиток української камерно-вокальної творчості	34				10	23
Тема 4. Сучасна українська камерно-вокальна музика: жанрово-стильові напрями.	34				10	23
Тема 5. Камерно-вокальна музика як діалог композиторського та виконавського мислення»	34				10	23
Тема 6. Камерно-вокальне музикування в контексті композиторських новацій	34				10	23
Тема 7. Звукова візуалізація поетичного тексту як спосіб розкриття драматургічного потенціалу сучасного музичного твору	36				16	28
Усього годин	240				76	164

**5. Теми лекційних занять
навчальним планом не передбачені**

**6. Теми практичних занять
навчальним планом не передбачені**

**7. Теми лабораторних занять
навчальним планом не передбачені**

8. Завдання для самостійної роботи

з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Арія з кантати, ораторії або концертна арія XVIII – XIX ст.. Арії з кантат та ораторій: Бах Й.С., Вівальді А., Гайдн Й., Гендель Г. , Глюк Х., Моцарт В.А.	23
2	Вокальний цикл або частина циклу. Українські вокальні цикли: Я. Степовий «Барвінки», Ю. Мейтус «Кобзареві», Леся Дичко «Пастелі» та «Енгармонійне»	23
3	Український класичний романс XIX ст. Лисенко М. Айстри. Безмежне поле. Не забудь юних днів. Нічого, нічого; Ой, одна я,	23

	одна. Ой, по горі ромен цвіте. Твої очі, як море; Смутної провесни. Як би мені, мамо, намисто.	
4	Романс західноєвропейського композитора XVIII-XIX ст. Дуранте. Danza, danza fanciulla; Каваллі. Son ancor pargoletto; Каччині. Amarilli. Occhi immortali; Легренці. Che fiero costume.	23
5	Твір українського композитора XIX -XX ст. Аріозо Галі з опери «Утоплена». Музика М. Лисенка, лібрето М. Старицького (за М. Гоголем); Перша арія панночки з опери «Вій». Музика М. Вериківського, лібрето М. Кропивницького (за М. Гоголем); Арія Насті з опери «Чудасія та й годі». Музика Г. Жуковського, лібретто І. Шамрай, В. Багмет; Ой казала мені мати. Музика та слова С. Гулака-Артемовського	23
6	Народна пісня або твір пісенного жанру. «А я чорнява, гарна кучерява»; «Ой у полі криниченька»; «Ой у лузі куст калини»; «Ой на горі сніг біленький» (слова народні, музика В. Стеценка); «Стоїть дівча над бистрою водою»; «Туман ярмом, туман долиною»; «Якби я мала крила орлині»	23
7	Вокальні твори композиторів XIX -XXI століття Шуміла ліщина. Українська народна пісня, обробка М. Скорика; Баркарола. Музика Б. Фільц, слова В. Сосюри Чого являєшся мені у сні. Музика Ф. Найденка, слова І. Франка; Тополя. Музика Л. Колодуба, слова Т. Шевченка; Ні долі, ні волі. Музика Долуханяна, слова Лесі Українки; Я - хочеш? - зачарую ліс. Музика Лесі Дичко, слова М. Руденка	28
Всього :		164

9. Індивідуальні завдання

- здійснити огляд історичних витоків камерної вокальної музики, шляхів її розвитку та стильових характеристик у композиторській практиці;
- сформулювати визначення понять співу та камерного співу, які дозволять системно і комплексно підійти до дослідження проблем камерно-вокальної музики;
- охарактеризувати основні етапи формування та розвитку українського камерно-вокального мистецтва;
- простежити напрями жанрово-стильових перетворень в українській камерно-вокальній музиці XX – початку XXI століть;

10. Методи та технології навчання

Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Концертно-камерний спів» передбачає поєднання різних методів і технологій викладання. Серед них – активні, вербальні, наочні, практичні, проблемно-пошукові, дослідницькі, аналітичні, репродуктивні, розвивальні, індуктивні та дедуктивні.

11. Методи та критерії оцінювання

Методи оцінювання запланованих програмних результатів навчання: перевірку засвоєння матеріалу вибіркових тем курсу згідно з тематичним планом шляхом виконання самостійних та практичних завдань (поточний контроль, екзамен наприкінці I 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) не вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;
- 3) майже повна неспроможність виконання завдань.

12. Методичне забезпечення

- 16.1 Друковані та електронні матеріали (клавіри, ноти).
- 16.2 Робоча програма з дисципліни.
- 16.3 Силабус дисципліни.

13. Рекомендована література

Основна

1. Азарова Л.Г. Методичні принципи формування співочого голосу видатного педагога Ф. Ламперт. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка* (педагогічні науки) № 11(246). Ч. I. 2012. С. 102-109.
2. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) [підручник / 2-ге вид. / з грифом МОН України "Для студентів музичних внз"] К. : LAT & K, 2012. 192 с.
Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник (з грифом МОН України) / НМАУ ім. П. І. Чайковського. 3-тє вид. К. : Видавець Бихун В. Ю., 2017. 218 с. .
3. Берегова О. Музично-виконавські школи України: етапи становлення у ХХ столітті /Наук. вісн. нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2008. Вип. 67. С. 131–150.
4. Бондарчук В. О. Д. М. Гнатюк у роботі над «Мазепою» П. І. Чайковського. Сучасні тенденції розвитку науки : мат-ли II міжнар. наук.-практич. конф. (м. Ужгород, 23–24 грудня 2018 року) : у 2 ч. Ч. 2. Херсон : Вид. «Молодий вчений», 2018. С. 141–143.
5. Бондарчук В.О. Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства. К., 2019. С.31.
6. Варварцев М. Життя та сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто»: монографія, К.: Ін-т історії НАН України, 2011. 188 с.

7. Ващенко Н.Н. Творча спадщина Олександра Мишуги (1853–1922 рр.) в контексті розвитку української мистецької педагогіки: дис. ... канд. пед. наук. П.: ПНПУ, 2015. 234 с.
8. Вишневіська Світлана. Цікаві та маловідомі розвідки з життя вокального генія Івана Семеновича Козловського (до 115-ї річниці з дня народження). *Вокальне мистецтво: історія. сучасність. Перспективи*. Збірник статей ДВНЗ «Прикарпатський національний університет Імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2015. С. 22-34.
9. Вотріна В. Мистецтво співу і вокальна методика М. Е. Донець-Тессейр. Київ. : НМАУ, 2014. 272 с.
10. Ганджа І.В. Феномен Діани Петриненко як співачки і педагога. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство Вип. І(6), 2016. С.197-202.
11. Гончарова В. С. Донецький національний академічний театр опери та балету імені А. Б. Солов'яненка в культурно-мистецькому просторі Донеччини 1932–2012 рр. [Текст]: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: спец. 26.00.01 Теорія та історія культури. К.: НАКККіМ, 2014. 20 с.
12. Гречишкіна Н. Ф. Особливості концертного виконання оперної арії [Текст]: навч. посібник. Донецьк: Юго-Восток, 2007. 106 с.
13. Гринь Л.О. Історичний аспект розвитку української вокальної школи ХХ сторіччя. Педагогічні науки. Вісник Запорізького національного університету № 1(17), 2012. С.45-49.
14. Давидов М.А. Виконавське мистецтво. Енциклопедичний довідник. Луцьк : Велика обласна друкарня, 2010. 400 с.
15. Іванов В. Про вокальну педагогіку. *Українська музична газета*. № 3. 2009.
16. Лисенко І. М. Співаки України. Енциклопедичне видання: 2-ге вид., перероблене і доповнене К. : Знання, 2011. 629 с.
17. Ляшенко Ю. В. Підготовка сучасних академічних співаків у класі вокального ансамблю [Ноти]: навч. посібник. Донецьк: ДДМА імені С. С. Прокоф'єва, 2008. 157с.
18. Молчанова Т. Невідомий Джакомо Пуччіні. *Музика* (2009/1–2). С. 26–27.
19. Молчанова Т. Вокальні мініатюри Ф. Мендельсона-Бартольдї на слова Г. Гайне: до питання інтерпретації жанру. *Europejska nauka XXI powieką* (07-15 maja 2009 roku). Przemysł: Nauka i studia 2009, s. 93–95. 57.
20. Молчанова Т. Пісні у творчості Й. Гайдна: до проблеми осягнення спадщини композитора. *Матеріали за V Міжнародна научна практична конференція: «HONORS HIGH SCHOOL 2009»*. Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД 2009, с. 82–85.
21. Небога О. Г. Київська школа сольного співу середини ХХ століття як феномен європейського вокального виконавства. *Вісник КНУКіМ*. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. Вип. 38. К. : Видав. центр КНУКіМ, 2018. 300 с.

22. Опенько В.В. Вокальна школа Франческо Ламперті та її значення для становлення української мистецької педагогіки. «Молодий вчений» № 8.1 (48.1) серпень, 2017 р.
23. Процев'ят М. Значення творчості М. Лисенка для концертної і педагогічної діяльності Одарки Бандрівської *Наукова збірка Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка*. 2013. Вип. 27. С. 120–125.
24. Прядко О.М. Методика розвитку співацького голосу майбутніх педагогів-музикантів: автореф. дис. ... канд. пед. наук. : спец. 13.00.02. Теорія та методика музичного навчання. К. 2009. 20 с. Сун Жуйшань. Духовно-пісенна генеза арії та її виконавська парадигма: дис. ... доктора філософії: спец: 025 Музичне мистецтво (02 Культура і мистецтво. Одеса, 2023.
25. Чжичао Лі. Музично-виконавська діяльність Пласідо Домінго як синергічний феномен: дис. ... докт. філософії: спец. 025 Музичне мистецтво (02 Культура і мистецтво). Одеса, 2023.

Допоміжна

1. Саварі С. В. Учитель Донецького солов'я: монографія. Донецьк: ДДМА ім. С. С. Прокоф'єва, 2012. 88 с.
2. Суржина Н.А. Антологія меццо-сопрано : (навч.-метод. посіб.) ; Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки. Дніпро : Ліра, 2019. 358 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. Стефанюк Михайло. Універсальність творчості Бориса Романовича Гмирі. Вокальне мистецтво: історія. сучасність. Перспективи. Збірник статей ДВНЗ «Прикарпатський національний університет Імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2015. С. 68–79.
6. Терещенко А. Анатолій Солов'яненко. Життя і творчість. К., 2009, «Либідь». С. 67.
7. Ткаченко Т. В. Формування вокально-сценічної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних вузів : монографія. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2016. 307 с.
8. Штейн Г. А. Солов'їні далі [Текст]: про нар. артистку А. Коробко. 2-ге вид. Донецьк, 2007. 192 с.
9. Шуляр О.Д. Історія вокального мистецтва [монографія]: Ч.ІІ. Івано-Франківськ, «Плай», 2012. С. 230.
10. Шуляр Орест. Вокально-виконавська та педагогічна діяльність славетного співака Галичини Олександра Мишуги. *Вокальне мистецтво: історія. сучасність. Перспективи*. Збірник статей ДВНЗ

- «Прикарпатський національний університет Імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2015. С. 50–68.
11. Шуміліна О. А. Стильова динаміка української духовної музики XVII–XVIII ст. (за матеріалами рукописних колекцій) : монографія. Донецьк, 2012. 299 с.
  12. Царук С. Вокальна школа українського професора Олександра Мишуги. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. /Зб. наук.праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2013, вип. 2, том 2, С. 153–156.
  13. Цебрій І. Наукова школа Олександра Мишуги (1853–1922): в контексті розвитку української вокальної педагогіки. Editor: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. С. 212.
  14. Чень Ван Методика формування виконавського артистизму студентів магістратури в процесі вокально-фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2017. 244 с.
  15. Українська музична енциклопедія. Видання ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. К., 2008–2016.
  16. Яновська Л. Діана Петриненко: Коли верхню ноту взяла на півгодини, глядачі піднялися і стояли, доки я доспівала». *Урядовий кур'єр*. 2013. №157. С. 17.

Інтернет-ресурси

1. http://ukrnotes.in.ua/Himn_Ukrainy.php
2. <http://ukrnotes.in.ua/poshuk.php>
3. http://ukrnotes.in.ua/lysenko_2.php
4. http://ukrnotes.in.ua/noty/Lysenko/Lysenko_Natalka-Poltavka.php
5. <http://ukrnotes.in.ua/Kyreiko.php>
6. <http://ukrnotes.in.ua/Kos-Anatolskyi.php>
7. <http://ukrnotes.in.ua/kosenko.php>
8. <http://ukrnotes.in.ua/Skoryk.php>
9. <http://ukrnotes.in.ua/stecencko.php>
10. <http://ukrnotes.in.ua/stepovyuy.php>
11. <http://ukrnotes.in.ua/Filts.php>
12. <http://ukrnotes.in.ua/shevcenko.php>
13. <http://composersukraine.org/index.php?id=1371>
14. <http://mk.archives.gov.ua/pubonsite/187-pub120operakaterina.html>
15. <https://web.archive.org/web/20080212085216/http://www.opera.com.ua/>
16. opera/taras_bulba/taras_bulba_info_ua.html
17. Aveclassics.net
18. <https://web.archive.org/web/20120923124530/http://www.opera.com.ua/staf>
19. <http://vecchioso.it/bibli/vir/verdi/index.html>
20. opera-grishko.com.ua
21. mazon.fr/Quatuor-vocal-Musique-classique-Baroque/s
22. <https://www.liveabout.com/operas-by-giuseppe-verdi-724297>
23. https://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php