

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет мистецтва і дизайну
Кафедра музичного мистецтва та звукорежисури

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Фах

Галузь знань	<u>02 «Культура і мистецтво»</u>
Спеціальність	<u>025 «Музичне мистецтво»</u>
Назва освітньої програми	<u>Музичне мистецтво</u>
Рівень вищої освіти	<u>другий (магістерський) рівень</u>

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
проф., Народний артист України Гришко В. Д. , старші викладачі кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Кравець Н. В; Роменський Ю. М; Архіпова Н. Є., Горовенко М. Г.	098-551-21-82	estradauniversitet@gmail.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Фах є ключовою дисципліною у циклі професійної підготовки здобувачів, на якому відбувається формування технічних вокальних навичок, культури мислення і мотивації до професійної діяльності майбутнього артиста-вокаліста. Здобуваються та вдосконалюються вокальні, ритмічні та загальні виконавські навички, накопичуються знання з боку вокального репертуару та музичної стилістики. Крім цього предмет сприяє розширенню музичного світогляду та поглинанні досвіду видатних виконавців.

Мета курсу – формування комплексу навичок, технічних прийомів, та сприяння винаходу та вибудові індивідуальної манери виконання для подальшої успішної співочої діяльності у якості високопрофесійного естрадно-джазового виконавця, здатного вирішувати творчі завдання за допомогою розуміння предметної області, завдяки влучному використанню різноманітних сучасних музичних стилів.

Передумови для вивчення дисципліни – сформоване базове розуміння з курсу теорії музики, основ гармонії, історії сучасних стилів.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Фах» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

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

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність спілкування іноземною мовою.

ЗК2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК9. Здатність працювати автономно

Спеціальні (фахові) компетентності

СК1. Здатність створювати, реалізовувати та висловлювати свої власні художні концепції.

СК2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду.

СК3. Здатність розробляти та реалізовувати творчі проекти по створенню інтерпретації, аранжуванню та перекладанню музики.

СК4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій /виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній діяльності.

СК5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.

СК9. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.

Навчальна дисципліна «Фах» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою програмою:

РН1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності.

РН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

РН4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.

РН5. Вибудувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

РН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

РН11. Планувати і здійснювати дослідження у сфері культури та мистецтва; винаходити, обробляти та аналізувати необхідну інформацію;

аргументувати висновки, презентувати та обговорювати результати досліджень.

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

1. Знання особливостей фізіології співочої професії, психології співочої діяльності, будови голосового апарату і основи роботи з ним.
2. Знання та застосування джазових та естрадних традицій різних епох в сучасній музиці, здатність трактувати основні музичні стилі.
3. Знання виконавських вокальних, театральних та хореографічних технік у сфері музичного театру.
4. Знання особливостей діяльності звукорежисера.

Уміння:

1. Уміння застосовувати різні вокальні техніки у виконавській діяльності та володіння в повній мірі голосовим апаратом.
2. Уміння самостійно працювати з музичним матеріалом.
3. Уміння формувати власний репертуар.
4. Уміння створювати в процесі співу / звукорежисерської діяльності художній образ зрозумілий і цікавий для глядача.

Навички:

Демонстрація комплексу вокально-технічних та сценічно-виконавських навичок, необхідних для професійної співочої діяльності / демонстрація творчих і технічних навичок звукорежисерської роботи.

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття (денне відділення)		Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Індивідуальні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
4	120	52	68	I-II	I-II-III	Обов'язкова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

I семестр

Назви тем та змістових модулів	Кількість годин (денна форма)		
	разом	інд.	с.р.
Модуль I			
Тема 1. Джазові стандарти. Вивчення програми.	6	2	4
Тема 2. Джазові балади. Вивчення програми.	6	2	4
Тема 3. Блюзи. Вивчення програми.	6	2	4
Тема 4. Робота з власним соло.	8	4	4
Тема 5. Опрацювання творів програми	10	4	6
Підсумковий контроль - екзамен			
<i>За перший семестр</i>	36	14	22

II семестр

Назви тем та змістових модулів	Кількість годин (денна форма)		
	разом	інд.	с.р.
Модуль II			
Тема 6. Ритміка латиноамериканських стилів.	6	2	4
Тема 7. Артикуляційні стильові прийоми. Опрацювання творів програми.	6	2	4

Тема 8. Транскрипція вокальних соло. Вивчення творів програми.	6	2	4
Тема 9. Музичні та сценічні засоби виразності.	8	4	4
Тема 10. Опрацювання творів програми.	10	4	6
Підсумковий контроль - екзамен			
<i>За другий семестр</i>	36	14	22

III семестр

Назви тем та змістових модулів	Кількість годин (денна форма)		
	разом	інд.	с.р.
Модуль III			
Тема 11. Створення власних соло в ключових творах заданого репертуару. Мовний практикум.	8	4	4
Тема 12. Музичні та сценічні засоби виразності. Робота з мікрофоном, поведінка співака на сцені.	4	2	2
Тема 13. Режисерська концепція концертного виступу. Сценографія. Бекграунд.	4	2	2
Тема 14. Бек-вокал. Студійний практикум.	12	6	6
Тема 15. Тембральне забарвлення. Робота з мікрофоном.	8	4	4
Тема 16. Опрацювання програми	12	6	6
Підсумковий контроль - екзамен			
<i>За третій семестр</i>	48	24	24

Разом:	120	52	68
---------------	-----	----	----

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Здобувачі вищої освіти другого магістерського рівня акредитації отримують твори репертуару, теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання. Практичні навички опрацьовуються за допомогою формування індивідуальних завдань та репертуару з урахування індивідуальних особливостей і фізіології голосового апарату. Також, здобувачі забезпечені вільним доступом до обладнаної студії звукозапису для вдосконалення студійного досвіду та формування відповідних професійних навичок.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи здобувачів щодо вивчення дисципліни «Фах» включаються наступні завдання:

1. Аналіз аудіо-матеріалу, прослуховування музики та складання плейлистів за заданими критеріями
2. Самостійне опрацювання заданого теоретичного та нотного матеріалу
3. Виконання заданих вокальних, ритмічних, артикуляційних вправ
4. Розбір, вивчення та співування творів репертуару
5. Робота над технічними недоліками
6. Виконання транскрипцій заданого музичного матеріалу та вокальних соло

7. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:

Види контролю	Складові оцінювання
поточний контроль , який здійснюється у ході оцінювання ефективності та результативності під час індивідуальних занять. Також оцінюється ступінь залучення до творчого процесу, виконання домашніх завдань (робота над помилками) і СРС.	60%
підсумковий контроль , який здійснюється у ході проведення екзамену (Атестаційного екзамену).	40%

Методи діагностики знань (контролю)	індивідуальне опитування; робота під час індивідуальних занять; практичні завдання; перевірка виконання технічних вправ; концертний виступ; екзамен
--	---

8. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ

Денна форма навчання

<i>Поточний контроль</i>			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних занять	25
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виноситься на самостійне вивчення	-//-	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ¹ , перевірка засвоєного матеріалу, тощо	10
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача)			
1.3. Підготовка індивідуальних практичних завдань за заданою тематикою	Відповідно до розкладу занять і графіку ІКР	Обговорення та аналіз матеріалів виконаних завдань	15
Разом балів за поточний контроль			50
Підсумковий контроль екзамен / залік			50
Всього балів			100

9. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ (для екзамену)

Рівень знань оцінюється:

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

роботи, презентував практичні завдання за заданою тематикою, проявляє активність і творчий підхід у навчанні;

- «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, понять, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та практичних заняттях, має виконані практичні завдання, демонструє навички за заданою тематикою, проявляє активність і творчий підхід у навчанні;

- «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного та практичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних понять, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність виконаних практичних завдань, та активність у навчанні;

- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, володіє матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність виконаних практичних завдань;

- «задовільно» / «зараховано» E - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює інтуїтивно, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, здатний частково демонструвати професійні навички, має частково виконані практичні завдання до самостійної роботи;

- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

- «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	

60-63	E		
35-59	FX	незадовільно	не зараховано
1-34	F		

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Откидач В.М. Естрадний спів і шоу-бізнес. Вінниця : Нова книга, 2013. 367 с. (Електр.варіант)
2. Farnsworth A, Jazz vocal Techniques, Los Angeles, Jazz Media Press 2000. 169 p. (Електр.варіант)
3. Stoloff B., Scat! Vocal Improvisation Techniques, New York : Gerard and Sarzin publishing Co, 1996, 130 с. (Електр.варіант)
4. Stoloff Bob, Body Beats, Alfred music, 2016, 105 p. (Електр.варіант)
5. Stoloff Bob. Blues Scatitudes. Vocal improvisation on the blues. Brooklyn, New York: Gerard and Sarzin Publishing Co., 2003. 77 p.
6. Carter H. Vocal Warm-ups and Vocalises. Huntington Beach, CA.: Goldenwest College Publication, 2003. 214 p.(Електр.варіант)
7. Дрожжина Н. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика. Харків : Естет Принт, 2019. 336 с. (Електр.варіант)
8. Riggs S. Singing for the Stars: A Complete Program for Training Your Voice. Los Angeles, CA: Alfred Publishing Co., Inc, 1998. 168 p.
9. Peckham Anne. Vocal Workouts for the Contemporary singer. Hal Leonard, 2006. 138 p. (Електр.варіант)

Допоміжна

1. Барнич М. М. Майстерність актора. Техніка «обману» : навч. посібн., видання 2-ге, виправлене та доповнене. Київ : Ліра-К, 2016. 304 с.
2. Базиликут Б. О. Орфоепія в співі: навчальний посібник для здобувачів вищих навчальних закладів. Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 126 с.
3. Гладишева А. О. Сценічна мова: дикційна та орфоепічна нормативність. Київ : Мистецтво, 1996. 203 с.
4. Рось З. П. Особливості роботи з розвитку вокально-виконавської техніки естрадно-джазових співаків. Івано-Франківськ : “СІМІК”, 2019. 66 с. (Електр.варіант)
5. Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю: навч. посіб. Київ : Муз. Україна, 1998.(Електр.варіант)
6. Юцевич Ю. Є. Музика: Словник-довідник. Тернопіль : навчальна книга – Богдан, 2003. 689 с.
7. Stoloff Bob: Vocal Improvisation. 2011. 132 p.
8. Dr. Scott Fredrickson: The New Scat Singing Method. Scott Music Publications, 2009. (Електр.варіант)

Інтернет-ресурси:

1. Нотна бібліотека західної естрадно-джазової музики Hal Leonard - URL: <https://www.halleonard.com/> (дата звернення 18.03.2023)
2. Каталог трансляцій музичних шоу та Бродвейських мюзиклів - URL: <https://www.mtishows.com/> (дата звернення 18.03.2023)
3. On-line бібліотека - URL: <https://www.scribd.com/home> (дата звернення 18.03.2023)

Список рекомендованих хрестоматій для підбору репертуару:

1. 100 jazz and blues greats. Wise Publications 1987. 315 p.
2. Chuck Sher. All Jazz Real Book. Sher Music Co. 2001. 561 p.
3. Chuck Sher. The Standards Real Book. Sher Music Co. 2000. 550 p.
4. Rob Du Boff. Jazz of the '50s. Hal Leonard Corportion. 229 p.
5. All of the jazz standard Vol 1. Tokyo, Zen-On Music Co. 400 p.
6. All of the jazz standard Vol 2. Tokyo, Zen-On Music Co. 403 p.
7. Sher Music Co. Latin Real Book. 1997. (Електр.варіант)
8. Mark Taylor. Antonio Carlos Jobim and the art of Bossa Nova. New York: Hal Leonard, 2002, 86 p. (Електр.варіант)
9. 100 Jazz & Blues Greats. New York: Wise Publications. 1987. (Електр.варіант)
10. Paul Beuscher. Chansons Francaises. Vol 1. 144 p. (Електр.варіант)
11. Paul Beuscher. Chansons Francaises. Vol 1. 150 p. (Електр.варіант)
12. Contemporary R&B. Hal Leonard. 223 p. (Електр.варіант)
13. Antonio Ongarello. Italian Jazz Standards. Ricordi 2003. 106 p. (Електр.варіант)
14. Pop/Rock Anthology. Hal Leonard. 153 p. (Електр.варіант)

Орієнтовний (допоміжний) перелік виконавців.

Acappella, Al Jarreau, A.C. Jobim, Ann Hampton Callaway, Annie Ross, Aretha Franklin, Betty Carter, Billie Holiday, Bobby McFerrin, Boswell Sisters, Camerata, Carmen McRae, Cassandra Wilson, Cheryl Bentyne, Curtis Stigers, Dee Dee Brigewater, Diana Krall, Dianne Reeves, Diane Schuur, Earth Wind & Fire, Eliane Elias, Ella Fitzgerald, George Benson, En Vogue, Jacob Collier, Jamie Cullum, James Brown, Janis Siegel, Jazzmeia Horn, Lambert Hendricks & Ross, Laura Fugi, Liane Carrol, ManSound, Maria Rita, Mel Torme, Nancy Wilson, Naturally 7, New York Voices, Nnenna Freelon, Pentatonix, Perpetuum Jazzile, Roberta Gambarini, Roberta Flack, Rockapella, Sarah Vaughan, Stevie Wonder, Take 6, Tania Maria, Tierney Sutton, The Andrews Sisters, The Fairfield Four, The Hi-Lo's, The King's Singers, The Manhattan Transfer, The Melltones, The Puppini sisters, The Real Group, ManSound, The Singers Unlimited, The Swingle Singers, Wise Guys.