

СИЛАБУС КУРСУ ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЕСТРАДИ

Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»,
Освітня програма «Звукорежисура»
Рік навчання I, семестр 1, 2
Кількість кредитів 4

Мова викладання: **українська.**

Керівник курсу

Стеценко Кирило Вадимович –

**Народний артист України, викладач кафедри
«Музичне мистецтво естради».**

Контактна інформація: stetsmail@gmail.com

Пререквізити освітнього компоненту: Спеціальний клас (за видами), Диригування

Постреквізити освітнього компоненту: Аналіз музичних творів, Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару, Педагогічна практика

Призначення освітнього компоненту

Відповідно до освітньої програми: «Звукорежисура» вивчення освітнього компоненту повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти сформувати комплекс професійних практичних навичок програмних результатів навчання (ПРН):

Програмні результати навчання:

Програмні результати навчання	Шифр ПРН
Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту в роботі звукорежисера	ПРН 4
Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.	ПРН 15
Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.	ПРН 17

Відповідно до освітньої програми: «Звукорежисура» вивчення освітнього компоненту забезпечує набуття таких компетентностей:

Інтегральна компетентність Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, звукорежисури, музичного оформлення та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.	
Загальні компетентності (ЗК)	
Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.	ЗК 1
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.	ЗК 2
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.	ЗК 3
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.	ЗК 5

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.	ЗК 9
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).	ЗК 15

Спеціальні компетентності: (СК)

Здатність демонструвати достатньо високий рівень творчої майстерності в звукорежисурі.	СК 3
Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.	СК 5
Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.	СК 6
Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.	СК 12
Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, звукорежисурі та музичному мистецтві	СК 18

Мета освітнього компоненту:

- сформувати у здобувачів освіти систему базових знань з проблем історії естрадного мистецтва;
- ознайомити здобувачів освіти з основними етапами історичного розвитку сучасного популярного музичного мистецтва;
- розширити сферу відомостей про відомих та малознаних представників популярної музики різних європейських країн та США;
- забезпечити оволодіння необхідними знаннями загальних характеристик естрадних жанрів;
- сформувати комплекс загальних уявлень про основні риси кожного з напрямків, стилів та жанрів розважальної музики;
- сформувати знання стосовно психолого-педагогічних особливостей майстерності артиста естради;
- сформувати критичне ставлення до художнього рівня творів музичної естради.
- забезпечити знання про найбільш важливі композиції світової популярної музики, типи музичних форм і жанрів.

Завдання освітнього компоненту навчити здобувачів освіти:

- дати студентам систематичні знання основ історії популярної та розважальної музики;
- визначати типові риси етапів розвитку музичної світової естради;
- визначати особливості виконавських стилів провідних зарубіжних естрадних виконавців, вільно користуватися знаннями з історії естрадних жанрів;
- розпізнавати на слух твори відомих композиторів та манеру виконання провідних естрадних виконавців, аналізувати й давати критичну оцінку естрадним музичним творам зарубіжних композиторів.
- ознайомити з творчістю джазових виконавців, рок- та поп-груп, композиторів різних стилів та напрямків, забезпечити знання про найважливіші типи музичних форм і жанрів популярної музики;
- оцінювати художню цінність і значущість музичного твору естрадного мистецтва.
- осмислювати й узагальнювати творчі досягнення відомих естрадних майстрів, виробити самостійність у сприйнятті сучасного естрадного музичного мистецтва і в аналізі елементів музичної мови, їх виразових властивостей;
- розвинути здатність самостійно оцінювати музичні явища, їхню природу, специфіку;
- підвищити у здобувачів освіти рівень ерудиції та професіоналізму.

Практична спрямованість:

Розглянути на основі наукових досліджень, особистого досвіду культурно-історичну еволюцію естрадного світового музичного мистецтва. Охарактеризувати специфіку напрямів світового естрадно-музичного мистецтва; висвітлити на основі наукових досліджень культурно-історичну еволюцію естрадного музичного мистецтва. Музичне світове естрадне мистецтво є відображенням традицій народу, особливостей менталітету, свідомості та самосвідомості. Світова музична естрада є важливою частиною сучасної культури. Різноманітність стильових напрямків, інтерес публіки, зумовлюють її актуальність для сьогодення. Курс історії світової

естради узагальнює знання здобувачів освіти з культурології, музично-теоретичних та історичних дисциплін, передбачає вивчення кращих зразків джазу, світової рок-музики, поп-музики, напрямків сучасної розважальної музики, а також велика увага приділяється аналізу музичних стилів, творчості окремих виконавців та груп. Програма передбачає лекційний виклад теоретичного матеріалу, семінарські заняття, самостійне вивчення ряду тем.

Навички soft skills:

Навички самоорганізації. Презентаційні навички.

Здатність оволодівати сучасною інформацією. Демонструвати критичне мислення.

Забезпечення проходження курсів неформальної освіти. Участь в наукових конференціях, симпозіумах та ін.

Зміст і структура освітнього компоненту

№ тижня	Назва теми	Всього годин	завдання для самостійної роботи
І курс, І семестр МОДУЛЬ 1. Світове естрадне мистецтво: культурні традиції та сучасні тенденції Змістовий модуль 1			
1, 2	ТЕМА 1. Діяльність розважальних естрадних установ (XIX – п. XX ст.)	7	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Ознайомитися з особливостями програм та репертуару естрадних закладів XIX – початку XX ст. Порівняти функції розважальних установ у Західній Європі та на теренах України. Визначити соціальну роль естрадних закладів у формуванні культурних традицій. Скласти таблицю «Типи естрадних установ та їхні особливості». Записати есе у вигляді дослідницького повідомлення: «Естрадні установи XIX – початку XX ст. як культурний феномен».
3, 4	ТЕМА 2. Естрадне мистецтво першої третини XX ст.	7	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Вивчити історичні джерела про становлення естрадних жанрів у Європі та Україні (1900–1930-ті рр.). Визначити основні жанрові особливості естрадного мистецтва цього періоду. Проаналізувати вплив соціальних та культурних умов на формування естрадних жанрів. Скласти таблицю «Жанри естрадного мистецтва першої третини XX ст. та їхні особливості». Підготувати повідомлення про одного з відомих діячів естради даного періоду Прослухати записи раннього джазу та визначити його характерні риси. Презентація на тему: «Естрадне мистецтво першої третини XX ст. як культурний феномен». Підготовка до експрес-опитування

5, 6	ТЕМА 3. Розвиток естрадних жанрів у 30-40 рр. XX ст.	7	Опрацювання наукової, навчальної літератури за темою програми. Вивчити історичні джерела про розвиток джазу та свінгу у США та Європі. Ознайомитися з історією становлення мюзиклу як жанру у 1930–40-х рр. Дослідити діяльність кабаре та вар'єте у Франції, Німеччині та Великій Британії. Порівняти розвиток естрадних жанрів у США та Європі. Проаналізувати роль естрадних жанрів у формуванні масової культури та дозвілля. Прослухати записи джазових оркестрів 1930–40-х рр. та визначити характерні риси стилю свінг. Підбір музичних записів виконавців світової естради різних жанрів 30-40рр. XX ст. Розробити сценарій міні-програми у стилі кабаре чи вар'єте, відтворюючи атмосферу 1930–40-х рр. Інформаційна доповідь за темою. Підготовка до експрес-опитування
Змістовий модуль 2			
7, 8	ТЕМА 4. Естрада у 50-60 рр. XX ст.	7	Опрацювання наукової, навчальної літератури за темою програми. Вивчити історичні джерела про становлення рок-н-ролу та поп-музики у США та Європі. Ознайомитися з діяльністю ключових виконавців. Підготувати повідомлення про одного з відомих виконавців Дослідити розвиток джазу та його вплив на естраду у 50–60-х рр. Визначити соціально-культурні чинники, що сприяли популярності рок-н-ролу та поп-музики. Скласти таблицю «Основні зарубіжні естрадні жанри 50–60-х рр. XX ст. та їхні особливості». Прослухати записи естрадних ансамблів та визначити характерні риси стилю (ритм, мелодика, інструментальний склад). Підбір музичних записів виконавців світової естради різних жанрів 50-60рр. XX ст. Створити аналітичний дайджест «Зарубіжна естрада 50–60-х рр. XX ст. як культурний феномен».
9, 10	ТЕМА 5. Естрада у 70-90 рр. XX ст.	7	Опрацювання наукової, навчальної літератури за темою програми. Ознайомитися з діяльністю ключових виконавців (ABBA, Queen, Madonna, Michael Jackson, Pink Floyd, Nirvana). Підготувати повідомлення про одного з відомих виконавців (наприклад, Michael

			Jackson чи Queen). Прослухати записи естрадних ансамблів та визначити характерні риси стилю (ритм, мелодика, інструментальний склад). Підбір музичних записів виконавців світової естради різних жанрів 70-90 рр. XX ст. Дослідити вплив технологій звукозапису та телебачення (MTV) на популярність естрадних жанрів. Проаналізувати роль естрадних жанрів у формуванні молодіжних субкультур. Розробити сценарій міні-концерту у стилі 70–90-х рр. (з використанням характерних жанрів та образів). Підготовка до експрес-опитування
11, 12, 13	ТЕМА 6. Естрадне виконавство к. XX – п. XXI ст. Музична індустрія та поп- бізнес	10	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Ознайомитися з діяльністю ключових виконавців та гуртів (Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls, BTS). Підготувати повідомлення про одного з відомих виконавців чи гуртів (наприклад, Madonna, BTS). Проаналізувати приклади кліпів та концертних програм, визначивши їхні характерні риси (стиль, сценічна культура, маркетинг). Підбір музичних записів виконавців світової естради різних жанрів кінця XX – початку XXI ст. Дослідити вплив глобалізації та медіа на музичну індустрію. Визначити роль музичних лейблів, продюсерських центрів та шоу-бізнесу у формуванні поп-індустрії. Проаналізувати вплив нових технологій (CD, інтернет, цифровий звукозапис, стрімінг) на поширення естрадної музики. Створити презентацію «Музична індустрія та поп-бізнес кінця XX – початку XXI ст. як глобальний культурний феномен». Підготовка до експрес-опитування
14, 15	ТЕМА 7. Формування професійної освіти естрадного виконавства	6	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Вивчити історію становлення професійної освіти естрадного виконавства у США та Європі. Дослідити вплив культурних традицій на формування освітніх програм. Проаналізувати роль продюсерських центрів та приватних студій у розвитку професійної освіти. Скласти таблицю «Основні зарубіжні навчальні заклади естрадного виконавства та їхні особливості».

			Створити аналітичний дайджест у вигляді презентації 5-7 слайдів «Формування професійної освіти естрадного виконавства у зарубіжних країнах». Підготовка до фронтального опитування
16	Семінарське заняття	9	Опрацювання наукової, навчальної літератури за обраною темою семінарської роботи . Створити за темою презентацію
Модульний контроль знань диференційований залік			
І курс, II семестр МОДУЛЬ 2. Музично-театральні та популярні жанри світової естради Змістовий модуль 3			
1, 2	ТЕМА 8. Розважальні музично-театральні жанри: історичний аспект	6	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Визначити характерні риси музично-театральних жанрів у різних країнах. Скласти таблицю «Основні музично-театральні жанри зарубіжної естради та їхні особливості». Підготувати повідомлення про одного з відомих жанрів або установ (наприклад, історія кабаре у Парижі чи розвиток мюзиклу на Бродвеї). Прослухати/переглянути фрагменти класичних вистав (ревю, мюзикл) та визначити їхні характерні риси. Створити доповідь 3-5 сторінок «Розважальні музично-театральні жанри зарубіжної естради: історичний аспект». Проаналізувати вплив цих жанрів на формування масової культури та сучасної естради. Підготовка до експрес-опитування
3, 4	ТЕМА 9. Оперета у XX ст. як видовищна і розважальна вистава	6	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Ознайомитися з творчістю провідних композиторів оперети (Ф. Легар, І. Кальман, О. Штраус, Р. Фалль) прослухати записи. Підбір музичних записів прикладів оперети у світовій естраді. Визначити соціально-культурні чинники, що сприяли популярності оперети як розважального жанру. Скласти таблицю «Основні композитори оперети XX ст. та їхні найвідоміші твори». Переглянути відеофрагменти постановок оперети та визначити їхні характерні риси (музика, сценографія, костюми, акторська гра). Проаналізувати вплив оперети на формування інших музично-театральних жанрів (мюзикл, ревю).

			Створити презентацію 5-7 слайдів «Оперета ХХ ст. як культурний феномен західного світу». Охарактеризувати жанр оперета
5, 6	ТЕМА 10. Мюзикл: витоки і розвиток жанру	7	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Дослідити вплив оперети та кабаре на становлення мюзиклу. Порівняти розвиток мюзиклу у Великій Британії та Франції. Проаналізувати відмінності між європейськими та американськими традиціями мюзиклу. Підбір музичних записів прикладів жанру мюзикл у світовій естраді. Підготувати повідомлення про одного з відомих європейських композиторів чи постановників мюзиклу (наприклад, Ендрю Ллойд Веббер). Переглянути фрагменти класичних європейських мюзиклів («Кішки», «Привид опери») та визначити їхні характерні риси. Розробити сценарій міні-мюзиклу, що поєднує традиційні європейські елементи (музика, танець, драматургія). Підготовка до експрес-опитування
Змістовий модуль 4			
7, 8	ТЕМА 11. Поп-музика як явище художньої культури ХХ ст.	7	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Дослідити вплив соціальних та культурних процесів на формування поп-музики в Європі та США. Визначити роль поп-музики у формуванні масової культури ХХ ст. Проаналізувати взаємозв'язок поп-музики з іншими жанрами (рок, диско, джаз, мюзикл). Ознайомитися з діяльністю ключових виконавців та гуртів. Підготувати повідомлення про одного з відомих виконавців або гуртів. Прослухати записи поп-музики 1950–90-х рр. та визначити характерні риси стилю (ритм, мелодика, інструментальний склад). Підбір музичних записів прикладів виконавців поп-музики у світовій естраді. Підготовка до експрес-опитування
9, 10	ТЕМА 12. Рок-музика як культурне явище другої половини ХХ ст. Новий етап розвитку рок-музики. «Хард-рок» та його різновиди.	8	Вивчити історичні джерела про виникнення та розвиток рок-музики у 1950–90-х рр. Порівняти розвиток рок-музики у США та Європі. Визначити роль рок-музики у формуванні молодіжних субкультур (хіпі, панк, метал). Проаналізувати взаємозв'язок рок-музики з іншими жанрами естради

			(джаз, поп, диско). Прослухати записи рок-музики різних десятиліть та визначити характерні риси стилю (ритм, гармонія, інструментальний склад). Підбір музичних записів прикладів виконавців рок-музики, «Хард-рок» у світовій естраді. Доповідь на тему «Рок-музика як культурне явище другої половини XX ст.».
11, 12	ТЕМА 13. Рок-опера як новий жанр естрадного мистецтва другої половини XX ст.	7	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Ознайомитися з діяльністю ключових авторів та колективів (The Who – Tommy, Ендрю Ллойд Веббер та Тім Райс – Jesus Christ Superstar). Прослухати/переглянути фрагменти рок-опер та визначити їхні характерні риси (музика, драматургія, сценографія). Підбір музичних записів прикладів жанру рок-опери у світовій естраді. Дослідити особливості поєднання музики, драматургії та сценічної дії у рок-опері. Порівняти рок-оперу з традиційними жанрами (опера, мюзикл, оперета). Проаналізувати вплив рок-опери на розвиток сучасної естради та театральної культури. Скласти таблицю «Основні рок-опери другої половини XX ст. та їхні особливості». Створити есе за темою «Рок-опера як новий жанр естрадного мистецтва другої половини XX ст.». Підготувати повідомлення про одну знакову постановку рок-опери (наприклад, Jesus Christ Superstar або Tommy). Підготовка до експресс-опитування
13, 14, 15	ТЕМА 14. Джаз як феномен музичної культури XX ст. Стилі традиційного джазу. Розвиток «сучасного джазу». Нові стилі і напрямки сучасного джазу.	10	Опрацювання наукової, навчальної літератури. Ознайомитися з основними стилями традиційного джазу (New Orleans jazz, свінг, бі-боп). Дослідити розвиток «сучасного джазу» у другій половині XX ст. (cool jazz, hard bop, free jazz, fusion). Ознайомитися з новими напрямками сучасного джазу (acid jazz, nu jazz, world jazz). Проаналізувати роль імпровізації та синтезу жанрів у формуванні нових стилів джазу. Скласти таблицю «Стилі джазу XX ст. та їхні особливості». Порівняти стилі традиційного джазу та сучасного джазу. Підібрати відео та аудіо записи.

			Прослухати записи різних стилів джазу та визначити їхні характерні риси (ритм, гармонія, інструментальний склад). Підбір музичних записів прикладів жанру рок-опери у світовій естраді. Підготувати повідомлення про одного з відомих джазових музикантів (Луї Армстронг, Дюк Еллінгтон, Майлз Девіс, Джон Колтрейн). Створити презентацію «Джаз як феномен зарубіжної музичної культури XX ст.». Підготовка до фронтального опитування
16	Семінарське заняття	9	Опрацювання наукової, навчальної літератури за обраною темою семінарської роботи. Створити за темою презентацію
Модульний контроль знань екзамен			

Семінарське заняття форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію за попередньо визначеними темами, до котрих студенти готуються вдома. Семінари мають поглибити, розширити і закріпити знання здобувачів освіти, збагатити їх кругозір, навчити їх мистецтва ведення дискусії та глибокого наукового аналізу явищ, що вивчаються. Викладач на семінарському занятті здійснює контроль за самостійною роботою здобувачів освіти, дає можливість їм не лише висловити свої знання в усній формі, але й апробувати їх. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається робочою програмою дисципліни.

Теми семінарських занять

1. Естрада як сукупність жанрів мистецтва розважального спрямування.

- Естрадне мистецтво: поняття, функції
- Жанри естрадного мистецтва
- Еволюційні процеси у світовому естрадному мистецтві
- Естрадне мистецтво: особливі ознаки.
- Міжнародні фестивалі як презентативна форма міжкультурних зв'язків.

Література: 11.1.6, 11.1.7, 11.1.7, 11.1.10, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.7

2. Історико-культурні витоки та джерела розвитку світового естрадного мистецтва

- Естрадне мистецтво першої третини XX ст.
- Розвиток естрадних жанрів у 30-40 рр. XX ст.
- Естрада у 50-60 рр. XX ст.
- Естрада у 70-90 рр. XX ст.
- Естрадне виконавство к. XX – п. XXI ст.
- Музична індустрія та поп-бізнес

Література: 11.1.15, 11.1.16, 11.1.18, 11.1.22, 11.1.29, 11.2.3, 11.2.5, 11.2.8, 11.2.9, 11.3.23, 11.3.24

3. Рок-музика як явище музичної культури XX – початку XXI ст.

- Поняття «рок-музика»
- Рок-музика – форми і стилі
- Передумови появи рок-музики
- Основні центри розвитку рок-музики
- Проблеми функціонування рок-музики, її особливості, естетичні уподобання
- Аудиторія рок-музики.
- Гурти та представники рок-музики.

Література: 11.1.16, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.12

4. Джаз як феномен музичної культури XX ст.

- Витоки джазу.
- Піджанри джазу.

- Розвиток джазу в Європі.
- Джазові стилі.
- Похідні та споріднені жанри.
- Проблеми джазової теорії.
- Легенди джазу. Виконавці, які увійшли в історію музичного мистецтва світу.

Література: 11.3.25, 11.3.26, 11.3.27, 11.3.28, 11.3.29, 11.3.30

5. Залежність музичної естради від смаків публіки. Шоу-бізнес як комерційна структура в галузі естрадного мистецтва

- Зарубіжна естрадна музика в сучасній масовій художній культурі.
- Трансформації та виклики сучасної музичної індустрії
- Євробачення як знаряддя євроінтеграції світового естрадного музичного мистецтва
- Шоу-бізнес – тенденції розвитку
- Державна політика у сфері шоу-бізнесу країн світу – аналіз досліджень.

Література: 11.1.3, 11.1.6, 11.1.23, 11.1.26, 11.1.27, 11.1.28, 11.1.30, 11.3.31,

6. Рок-опера як новий жанр естрадного мистецтва другої половини ХХ

- Рок-опера, історія жанру.
- Рок-музика – стильова основа жанру рок-опери.
- Західноєвропейська рок-опера.
- Рок-опера на світовій сцені. Композиторська діяльність, постановки.
- Аналіз досліджень трансформації рок-опери в контексті сценічної творчості сьогодення.

Література: 11.1.5, 11.1.14, 11.1.16, 11.1.19, 11.1.20, 11.1.24, 11.3.12, 11.3.13, 11.3.32, 11.3.33

Організації самостійної роботи

Самостійна робота передбачає виконання різних видів завдань (репродуктивних, за зразком, реконструктивно-варіативних, частково-пошукових, навчально-дослідних), спрямованих на отримання, закріплення здобувачем освіти нових та набутих знань, їх систематизацію й узагальнення; формування практичних вмінь та навичок; контроль готовності здобувача до аудиторних занять, інших контрольних заходів.

Завдання самостійної роботи спрямовані на:

- розвиток пізнавальних здібностей та творчої ініціативи здобувачів освіти;
- виховання самостійності, відповідальності та організованості;
- формування самостійного мислення, здібностей до саморозвитку, самоудосконалення та самореалізації;
- опанування здобувачами вищої освіти елементів методики наукових досліджень.

Види самостійної роботи

Есе. Короткий текст із власними думками та інтерпретаціями на основі матеріалу.

Мета - формування критичного мислення, розвиток навичок аргументації та письмової комунікації.

Презентація – візуальний матеріал (слайди) з ключовими тезами та прикладами

Мета – формування навичок візуалізації знань, розвиток комунікативних умінь.

Порівняльний аналіз / таблиця. Складання таблиці для порівняння явищ, процесів, творів. Мета: розвиток системного мислення, уміння виділяти критерії та узагальнювати.

Аналітична стаття. Розгорнутий текст із глибоким аналізом проблеми.

Мета: Формування дослідницьких навичок, уміння аргументувати та робити висновки.

Практичний аналіз. Розглянути конкретний приклад (твір, подію, явище) та зробити висновки.

Мета: Формування навичок прикладного аналізу, уміння застосовувати теорію до практики.

Інфографіка / схема. Створення візуальної карти, схеми чи інфографіку.

Мета: Розвиток навичок структуризації та візуального мислення.

Дебати. Обговорення проблеми з аргументами «за» і «проти».

Мета: Розвиток критичного мислення, навичок аргументації та публічного виступу.

Аудіо/відеоаналіз. Прослуховування чи перегляд матеріалів із подальшим обговоренням.

Мета: Розвиток аналітичних навичок, уміння співвідносити теорію з практикою.

Міні-дослідження. Самостійний пошук інформації та її представлення.

Мета: Формування дослідницьких навичок, уміння працювати з джерелами

Рекомендована література:

Основна

1. Барна Н. В. Імеджмейкерство як різновид мистецької діяльності в аспекті масової культури. Мистецтвознавчі записки. Київ, 2010. Вип. 10. С.136-144.
2. Бобул І. В. Вплив джазово-музичних форм на естрадно-пісенну культуру. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2021. № 4. С. 134-139
3. Верхова А. Амбівалентність понять «естрада» та «шоу-бізнес». Київ: Актуальні наукові дослідження в сучасному світі, 2016. Вип. 10 (18). С. 25–28.
4. Войченко О. Дихотомія "джаз та академічна музика": минуле та сьогодення [Електронний ресурс] / О. Войченко, О. Шпортько // Імідж сучасного педагога. - 2020. - № 3. - С. 107-110.
5. Донченко Н. П. «Рок-опера»: до питання становлення та розвитку жанру / Донченко Наталія Петрівна, Зайцева Ірина Євгенівна, Татаренко Марина Геннадіївна // Вісн. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ, 2017. № 4. С. 146-153.
6. Дрожжина Н. В. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика. Харків: ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2019.
7. Дружинець М. Масова культура: підходи до вивчення та напрямки теоретичного осмислення. Арт-платформа. 2020. Вип. 1. С. 278–292.
8. Дружинець М. І. Музичне естрадне мистецтво: жанрово-стильова специфіка та еволюція. Web of Scholar. Warszawa, 2018. 8 (26). Vol. 2. P. 24–29.
9. Дружинець М. І. Сучасне композиторське та виконавське мистецтво: еволюція естрадної популярної музики. Актуальні питання гуманітарних наук.
10. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 19. Т. 1. С. 39–43.
11. Дружинець М. І. Процеси євроінтеграції сучасного естрадного мистецтва: київські музичні заклади вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 20.
12. Т. 2. С. 34–39.
13. Коменда О. Поняття жанру в сучасному музикознавстві // Музична україністика: сучасний вимір. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39411/11Komenda.pdf?sequence=1> (дата звернення: 18.10.2017).
14. Константинок С. Американська масова культура як глобальний інструмент впливу. Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. 2022. Т. 11. С. 219–234.
15. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали III міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 5–6 груд. 2019 р. М-во культ. України; нац. акад. кер. кадрів культ. і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. 200 с.
16. Манько С. Б. Деякі тенденції розвитку рок-опери в західноєвропейській та вітчизняній музиці / Манько С. Б. // Альянс наук: вчений – вченому. Дніпропетровськ, 2012. Т. 3 : Культурологія. Мистецтвознавство. Філологія. С. 8-9
17. Муравіцька С. Вокальні стилі естрадної музики 1930–1940-х років. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 64, том 1, 2023, С. 201-206
18. Откидач В. М. Рок-музика як соціокультурне явище: автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01. Харків, 2008. 40 с.
19. Самая Т. В. Базові засади естрадного мистецтва // Мистецтвознавчі записки: зб.наук. пр. Київ: Міленіум, 2012. Вип. 21. С. 219–226.
20. Толстих Г. Б. Рок-опера як жанр музичного мистецтва / Г. Б. Толстих // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23-24 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. Харків : ХДАК, 2020. С. 100-101.
21. Устенко В. О. Сучасні інтерпретації зарубіжних рок-опер та мюзиклів на українській сцені / В. О. Устенко // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19-20 трав. 2022 р. / М-во культури та інформаційної політики України, М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. Харків : ХДАК, 2022. С. 140-141.
22. Федорова І. Ф. World music: походження, особливості еволюції та сучасні модифікації явища. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 «Музичне мистецтво». К., 2020. 235 с.
23. Черкасов В.Ф. Музична освіта в країнах-членах Європейського Союзу. Монографія. / Cherkasov V.F. Monographie. Бо Базен /Німеччина. AV Akademikerverlag. 2025. 500 p.
24. Berendt J. The Jazz Book. From Ragtime to the 21st Century. USA: Lawrence Hill Books, 2009. 816 p.
25. Blackmon Michael. How Social Media Marketing Has Transformed R&B and Hip-Hop./ BuzzFeed News, 5 May

2022

26. Digitization And Globalization: Where Is The African Music Industry? Music business journal Berklee college of music 28.06.2023
27. Kelleher, Ann C. The Globalization of R&B and Hip-Hop: Cultural Exchange or Cultural Appropriation? /Global Studies Journal, vol. 15, no. 4, 2020, P. 143-159.
28. Kim Michelle. The Evolution of R&B: From Blues and Gospel to Neo-Soul. / Pitchfork, 15 Aug. 2018.
29. Lathrop Tad and Jim Pettigrew. The Business of Music Marketing & Promotion. Berklee Press, 2007.

Додаткова:

1. Бабіч Д. Р. Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ., 2004. 21 с.
2. Бойчук А. Естрадне мистецтво співу у виклику сьогодення. Актуальні питання гуманітарних наук. Серія: Мистецтвознавство. 2019. Вип. 2. С. 39–43.
3. В. М. Откидач. Музична естрада: словник / [укладач В. М. Откидач]. – Харків: І. В. Якубенко, 2004. – 446 с.
4. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес: навч.-метод. посіб. / Володимир Откидач. – Вінниця: Нова книга, 2013. — 368 с.
5. Откидач В.М. Рок-музика і світовий художній процес: Моногр. /В. М. Откидач; Харк. держ. акад. Культури – Х., 2005. – 294 с. – Бібліогр.: с. 255–277.
6. Откидач В.М. Рок-музика і конфлікт поколінь // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції / Під. ред. проф. В. М. Шейка, проф. М. В. Дяченка, доц. І. О. Давидової. Харків: ХДАК, 2002. С. 142–143.
7. Откидач В.М. Рок-н-ролл і диявол – близнюки-брати? // Культура України: 36. наук. пр. Вип. 9. Мистецтвознавство. / Харк. держ. акад. культури; Відп. ред. О.Г. Стахевич. Харків: ХДАК, 2002. С. 213–219.
8. Откидач В.М. Рок-погляд на 1980-ті // Культура України: 36. наук. пр. Вип. 8. Мистецтвознавство / Харк. держ. акад. культури; Відп. ред. О. Г. Стахевич. Харків: ХДАК, 2001. С. 212-219.
9. Палкіна І. І. Рок-мистецтво як складова рок-культури // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ : Міленіум, 2016. № 1. С. 232–237
10. Соболева О. Д. Інноваційні тенденції у формуванні співацької культури майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Наукові записки кафедри педагогіки. 2017. Вип. 40. С. 167–171
11. Тормахова А. М. Філософія музики в контексті європейської музичної культури 19–20 ст.: дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. Київ, 2009. 201 с.
12. Форнатейл Піт. Історія рок-н-ролу // «Всесвіт» (Київ). – 1989. – №8. – С. 150-162, 176-182; – № 9. – С. 147-160, 172-179; – № 10. – С. 170-192.

Інтернет ресурси

1. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLDOyaZXVMZyH5uj2BUIKhtOrZGYyCCLK>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=Hat1Hc9SNwE&list=PLDOyaZXVMZyH5uj2BUIKhtOrZGYyCCLK&index=21>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=LKaXY4IdZ40&list=PLDOyaZXVMZyH5uj2BUIKhtOrZGYyCCLK&index=22>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=LeiFF0gvqcc&list=PLDOyaZXVMZyH5uj2BUIKhtOrZGYyCCLK&index=35>
5. https://www.youtube.com/watch?v=aLp2uC_1lg&list=PLDOyaZXVMZyH5uj2BUIKhtOrZGYyCCLK&index=37
6. <https://www.youtube.com/watch?v=kntzQiaFzOQ&list=PLDOyaZXVMZyH5uj2BUIKhtOrZGYyCCLK&index=38>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=qCSknyI4Blk>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=JV7PqHzYn-Q>
9. https://www.youtube.com/watch?v=C9enkU5V4_s
10. <https://www.youtube.com/watch?v=oTf5qi2J6PM>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=-XzcDBXwR4I>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=8UOgZSpjxMU&t=6s>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=IQDumyEpuCo>
14. https://www.youtube.com/watch?v=1hG_WAs-89Y
15. <https://www.youtube.com/watch?v=HOr5AoLuEZA>
16. <https://www.youtube.com/watch?v=-nCAZuQLIDs>
17. <https://www.youtube.com/watch?v=I2cmgH60J0Y>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=pwr-2U53vDw>
19. <https://www.youtube.com/watch?v=ITd-Jk2-iM4>
20. https://www.youtube.com/playlist?list=PLXAfqIM-LFu5nG1H-DXlqMOiOxPJIY_Md
21. https://www.youtube.com/watch?v=Lp2qcCrdBLA&list=PLXAfqIM-LFu5nG1H-DXlqMOiOxPJIY_Md&index=11
22. <https://www.youtube.com/watch?v=BRUKYt-IPT4>
23. <https://www.youtube.com/watch?v=uxWkQpqegk0>
24. <https://www.youtube.com/watch?v=DhPst6NqpDg>
25. <https://retail-music.com.ua/blog/stili-muzyiki/jazz-music.html>
26. <https://mam-poltava.org.ua/news/mizhnarodniy-den-dzhazu-2021>
27. <https://dovidka.biz.ua/dzhaz-yogo-vikonavtsi-predstavniki/>
28. https://stud.com.ua/107320/kulturologiya/korotkiy_vstup_dzhaz
29. <https://www.radiojazz.ua/programs/1-jazz-lehenda/3-lui-armstronh/>

30. <https://muzabetka.com.ua/dzhazovi-stili.html>
31. <https://studfile.net/preview/2399150/>
32. <https://www.youtube.com/shorts/uukJcZFz1rY>
33. <https://www.youtube.com/watch?v=Wik1zLyZLT8>
34. <https://www.youtube.com/watch?v=VwMxUqnDQeA>
35. <https://www.youtube.com/watch?v=HrcHnAhiLpg>
36. https://www.youtube.com/watch?v=dmhU1Q_mU8o
37. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL9iuj9RU397FjUe5E3jDYQRdprqS6uzcN>
38. <https://create.vista.com/uk/videos/music-festival/>
39. <https://www.youtube.com/watch?v=ATwAO0CH17U>
40. https://www.youtube.com/watch?v=KX1e_rrBEUs

Політика освітнього компоненту «Історія світової естради»

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

- історію світової естради;
- основні етапи розвитку та закономірності становлення сучасної популярної музичної культури;
- особливості музичних стилів і напрямків;
- творчість провідних виконавців та груп;
- жанри та окремі музичні твори.

вміти:

- користуватися науковою, мистецькою термінологією (основними поняттями);
- мислити, висловлювати творчу думку;
- визначати стилі, напрямки і жанри;
- самостійно проробити теми курсу за рекомендованою літературою (доповіді, презентації);
- порівнювати основні мистецькі поняття, явища і процеси;
- оцінювати діяльність видатних естрадних співаків, важливі мистецькі явища;
- використовувати знання для власного самовдосконалення як естрадного артиста;
- застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань.

Політика щодо контролю навчальних досягнень:

Поточний контроль - це оцінювання засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу під час проведення індивідуальних занять.

Підсумковий (семестровий) контроль – це період підведення підсумків навчальної роботи здобувачів освіти протягом семестру.

Кожний блок змістових модулів має бути обов'язково оцінений. Здобувач освіти повинен позитивно скласти модульний (проміжний) контроль.

Контроль самостійної роботи – дозволяє виявити вміння здобувачів освіти орієнтуватися в інформаційних потоках, працювати з науковими джерелами, підбирати та узагальнювати матеріали, необхідні для вирішення визначеного кола завдань.

Поточний контроль.

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та здобувачами освіти, управління навчальною мотивацією здобувачів освіти. Поточний контроль здійснюється у процесі вивчення освітнього компоненту з метою виявлення ступеня розуміння здобувачем освіти засвоєного навчального матеріалу та вміння застосовувати його у практичній роботі. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується викладачем – для коригування методів і засобів навчання. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується здобувачем – для планування самостійної роботи. Поточний контроль проводиться з метою діагностики рівня засвоєння матеріалу під час аудиторних занять.

Семінарський контроль знань.

Семінарські заняття виконують такі основні функції:

формулюють дидактичні цілі заняття: навчальну, виховну і розвивальну):

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару);

- розвивальну (розвиток логічного мислення здобувачів освіти, набуття ними умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем тощо);
- виховну (патріотичне виховання, виховання економічної, екологічної культури і мислення, прищеплення інтересу до вивчення освітнього компоненту та до фаху, тощо);
- діагностично-корекційну (контроль за якістю засвоєння здобувачами освіти
- навчального матеріалу, виявлення прогалин його засвоєння та їх подолання) та ін.

Модульний контроль – є складовою поточного контролю і здійснюється у формі виконання здобувачем освіти модульного контрольованого завдання. Проведення модульного контролю знань є обов’язковим контролем якості засвоєння здобувачем освіти теоретичного матеріалу модуля – проводиться з метою систематизації знань. Кожний такий модуль включає бали за поточну роботу на аудиторних заняттях та виконання самостійної роботи.

Модульний контроль має на меті оцінити рівень цілісного бачення здобувачем освіти проблематики завершеної частини освітнього компоненту, сконцентрованої в навчальному модулі та вміння орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях, які визначають зміст даної частини курсу.

Контроль самостійної роботи – дозволяє виявити вміння здобувачів освіти орієнтуватися в інформаційних потоках, працювати з науковими джерелами, підбирати та узагальнювати матеріали, необхідні для вирішення визначеного кола завдань.

Політика оцінювання.

Зміст завдань модульного контролю знань здобувачів освіти має на меті перевірити рівень підготовки з освітнього компоненту «Історія світової естради», яка передбачає:

- Сформувати у здобувачів освіти систему знань про основні етапи розвитку світової музики, її специфіку та закономірності.
- Ознайомити здобувачів освіти з творчістю зарубіжних композиторів різних періодів історії музики.
- Дати здобувачам уявлення про загальний культурний розвиток, про окремі жанри і види музичної творчості композиторів.
- Виробити у здобувачів освіти вміння слухати, аналізувати та давати оцінку творчій спадщині зарубіжних композиторів.

Оцінювання диференційованого заліку відбувається за 20-бальною шкалою.

Оцінювання екзамену відбувається за 30-бальною шкалою.

За результатами семестру здобувач освіти отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за змістові модулі, самостійну роботу, диференційований залік та/або екзамен. Модуль вважається складеним, якщо здобувач вищої освіти набрав **від 60 до 100 балів**. Загальний рейтинг з модуля (освітнього компоненту) **не перевищує 100 балів**. Результати модульного контролю знань фіксується в індивідуальному плані здобувача освіти. Перелік завдань модульного контролю, критерії їх оцінювання, порядок і час проведення (перескладання/відпрацювання) визначаються кафедрою, й доводяться до відома здобувачів освіти на початку семестру.

Оцінювання окремих видів навчальної роботи

Вид діяльності здобувача вищої освіти	МОДУЛЬ 1		МОДУЛЬ 2	
	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)
Аудиторна робота	4	20	3	15
Фронтальне опитування	1	5	1	5
експрес-опитування по темі заняття	4	20	3	15
Есе (інформаційна доповідь)	2	10	2	10
Семінарське заняття - презентації результатів виконаних завдань та досліджень	1	5	1	5
Самостійна робота	4	20	4	20

Диференційований залік - тестування	1	20		
Іспит - тестування			1	30
	17	100	15	100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти:

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	Відмінно	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82-89	Добре	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
74-81		C	Добре (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67-73	Задовільно	D	Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-66		E	Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35-59	Незадовільно	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1-34		F	Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

Політика щодо перескладання та оскарження оцінки.

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу голови кафедри за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення.

Політика щодо академічної доброчесності

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика та принципи академічної доброчесності визначені у Положенні «Про академічну доброчесність» КЗВО КОР «Академії мистецтв імені Павла Чубинського»

Політика щодо відвідування.

Відвідування видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для здобувачів освіти, відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського». Присутність здобувачів – це важливий критерій оцінювання результатів навчання, зважаючи на теоретичну і практичну складність освітнього компоненту. У випадку наявності довідки від лікаря призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. За умови дистанційного навчання важлива присутність здобувача освіти та систематичне виконання завдань під час онлайн-зустрічей Google-Meet in Google Classroom, освітньої платформи Google Workspace for education. Запізнення на фахові заняття є не припустимими.