

СИЛАБУС КУРСУ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 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), Основи диригування

Постреквізити освітнього компоненту: Аналіз музичних творів, Звукорежисерська студійна практика

Призначення освітнього компоненту

Відповідно до освітньої програми «Звукорежисура», вивчення освітнього компоненту повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН):

Програмні результати навчання:

Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.	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

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 аудіальними засобами	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	СК 18

традиціями у виконавстві, звукорежисурі та музичному мистецтві	
Здатність оцінювати критерії звуку, суб'єктивні та об'єктивні характеристики.	СК 19
Здатність вирішувати технологічні завдання в процесі роботи зі звуковим обладнанням.	СК 20

Мета освітнього компоненту:

- сформувати у здобувачів освіти систему базових знань з проблем історії українського естрадного мистецтва;
- ознайомити здобувачів з основними етапами історичного розвитку сучасного популярного українського музичного мистецтва;
- забезпечити оволодіння необхідними знаннями загальних характеристик естрадних жанрів українського масового мистецтва;
- сформувати комплекс загальних уявлень про основні риси кожного з напрямків, стилів та жанрів розважальної української музики;
- сформувати критичне ставлення до художнього рівня творів української музичної естради.
- забезпечити знання про найбільш важливі композиції світової популярної музики, типи музичних форм і жанрів.

Завдання освітнього компоненту навчити здобувачів вищої освіти:

- дати студентам систематичні знання основ історії української популярної та розважальної музики;
- визначати типові риси етапів розвитку музичної української естради;
- визначати особливості виконавських стилів провідних українських естрадних виконавців, вільно користуватися знаннями з історії естрадних жанрів;
- розпізнавати на слух твори відомих композиторів та манеру виконання провідних українських естрадних виконавців, аналізувати й давати критичну оцінку естрадним музичним творам українських 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 української 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, їх природу, специфіку;
- підвищити у студентів рівень ерудиції та професіоналізму.

Досвід викладання свідчить, що процес набуття знань студентами повинен бути творчим, інакше він малоефективний. Знання, отримані шляхом роздумів, критичного аналізу, пошуків, проведених самим студентом, зберігаються на все життя і стають основою активної артистичної діяльності. Ефективності занять сприяють організація конференцій, семінарів, на яких здобувачі можуть виступати з рефератами, повідомленнями за розділами курсу, що їх цікавить. На заняттях необхідно обговорювати естрадні концерти, конкурси, новини тощо.

Практична спрямованість:

Розглянути на основі наукових досліджень, особистого досвіду культурно-історичну еволюцію естрадного українського музичного мистецтва. Охарактеризувати специфіку напрямів національного естрадно-музичного мистецтва; висвітлити на основі наукових досліджень культурно-історичну еволюцію українського естрадного музичного мистецтва. Музичне національне естрадне мистецтво є відображенням традицій народу, особливостей менталітету, свідомості та самосвідомості. Кожний з естрадних стилів та жанрів має специфічні художні особливості та засоби виразності, на сучасному етапі естрадному музичному мистецтву властива

багатогранність, своєрідна трансформація структури стилю. Українське естрадне мистецтво зберігає народне коріння, етнічні традиції та посідає окреме місце як самостійне явище світової художньої культури. Протягом останніх двох століть українська музична естрада сформувалась у широкий, багатогранний напрямок мистецтва. Національний розвиток музичної естради є важливою частиною сучасної української культури. Різноманітність стильових напрямків, інтерес публіки, зумовлюють її актуальність для сьогодення. Курс історії української естради узагальнює знання студентів з культурології, музично-теоретичних та історичних дисциплін, передбачає вивчення кращих зразків джазу, рок-музики, поп-музики, напрямків сучасної національної розважальної культури, а також велика увага приділяється аналізу музичних стилів, творчості окремих виконавців та груп. Реалізація знань та умінь студентів спрямована на розгляд питань значення історико-культурних явищ та процесів в Україні, вписуючи їх у європейський і світовий контекст, вміння аналізувати закономірності та наслідки. Програма передбачає лекційний виклад теоретичного матеріалу, семінарські заняття, самостійного опрацювання ряду тем.

Навички soft skills:

Навички самоорганізації. Презентаційні навички.

Здатність оволодівати сучасною інформацією. Демонструвати критичне мислення.

Забезпечення проходження курсів неформальної освіти. Участь у наукових конференціях, тощо.

Зміст і структура освітнього компоненту

№ тижня	Назва теми	Години ауд.	завдання для самостійної роботи
МОДУЛЬ 1. Культурологічні засади естрадного мистецтва			
Змістовий модуль 1			
I курс, I семестр			
1, 2, 3	Тема 1. Введення до навчального курсу “Історія української естради”. Культурне підґрунтя української естради, як національний стратегічний капітал	6	Робота з науковими та методичними літературними джерелами. Підготовка тезисної доповіді. Підготовка до експрес-опитування
4, 5, 6, 7	Тема 2. Сторінки первісної та середньовічної передісторії української естради	8	Робота з науковими та методичними літературними джерелами. Підготовка до експрес-опитування
Змістовий модуль 2			
8, 9, 10, 11	Тема 3. Кристалізація засад естрадного мистецтва і шоу-бізнесу в епоху феодалізму	8	Робота з науковими та методичними літературними джерелами. Підготовка тезисної доповіді. Підготовка до експрес-опитування
12, 13, 14, 15	Тема 4. Формування естрадного мистецтва і шоу-бізнесу в епоху раннього капіталізму	8	Робота з науковими та методичними літературними джерелами. Підготовка до фронтального опитування Есе за темою програми
16	Семінарське заняття	2	Робота з науковими та методичними літературними джерелами за обраною темою семінарського заняття. Створити за темою презентацію
	Модульний контроль знань Диференційований залік		
МОДУЛЬ 2. Становлення української естради та шоу-бізнесу			
Змістовий модуль 3			
I курс, II семестр			
1, 2, 3	Тема 5 Художні особливості естрадного мистецтва. Професійні терміни та поняття курсу.	6	Робота з науковими та методичними літературними джерелами. Опрацювання основ лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, інтернет ресурсів, довідкової літератури Підготовка тезисної інформаційної доповіді. Підготовка до експрес-опитування
4, 5, 6, 7	Тема 6. Зародження естрадних жанрів та становлення естрадно-видовищного мистецтва в Україні	8	Робота з науковими та методичними літературними джерелами. Підготовка тезисної інформаційної доповіді.

Змістовий модуль 4			Підготовка до експрес-опитування
8, 9, 10, 11	Тема 7. Естрадне мистецтво України в умовах переслідування української культури самодержавством (XIX ст.). Центри функціонування естради в Україні на початку XX ст. Форми естрадних концертів та вистав.	8	Робота з науковими та методичними літературними джерелами. Пошук та вивчення додаткової літератури. Підготовка до фронтального опитування
12, 13, 14, 15	Тема 8. Елементи музики та класифікація музичних творів “Види музики “ та естрадне мистецтво. Розвиток сучасного естрадного мистецтва.	8	Робота з науковими та методичними літературними джерелами. Пошук та вивчення додаткової літератури Інформаційна доповідь за темою «Розвиток сучасного естрадного мистецтва». Підготовка до експрес-опитування
16	Семінарське заняття	2	Робота з науковими та методичними літературними джерелами за обраною темою семінарського заняття. Пошук та вивчення додаткової літератури 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 студентів, збагатити їх кругозір, навчити їх мистецтва ведення дискусії та глибокого наукового аналізу явищ, що вивчаються. Викладач на семінарському занятті здійснює контроль за самостійною роботою студентів, 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 освітнього компоненту.

Теми семінарських занять

Модуль 1

1. Культурне підґрунтя української естради, як національний стратегічний капітал

- Витоки української культури
- Культура Київської Русі
- Етнокультурні процеси в XIV-середині XVII ст.
- Формування культурного простору України
- Національно-культурне відродження в Україні у 20-х роках
- Ідентичність елементів культурного простору
- Культурні практики і культурна політика

Література: 11.1.2; 11.1.3; 11.1.5; 11.1.6; 11.1.10; 11.1.14; 11.1.16; 11.1.22; 11.1.23; 11.1.24; 11.1.27; 11.1.30; 11.2.19; 11.2.21

2. Діяльність розважальних естрадних установ кінця XIX – першої половини XX ст.

- Діяльність музичних організацій другої половини XIX ст.
- Українська культура за доби хрущовської «відлиги».
- Особливості культурного розвитку України в 70-80-х рр. XX ст.
- Культурне життя української еміграції
- Новітні тенденції концертного життя кінця XX – початку XXI ст.
- Культура і суспільство

Література: 11.1.2; 11.1.10; 11.1.14; 11.1.16; 11.1.20; 11.1.22; 11.1.23; 11.1.24; 11.1.27; 11.1.29; 11.1.31; 11.1.33; 11.1.35; 11.1.36; 11.1.38; 11.2.19; 11.2.21

3. Естрада у 50-90-ті рр. XX ст. Українське естрадне мистецтво.

- Формування української естради XX ст.
- Тоталітаризм і українська культура 50-80-х років XX ст.
- Жанри естрадного мистецтва у 50-90-ті рр. XX ст
- Зародження естрадної музики

- *Розвиток української пісні*
- *Розквіт музично-естрадного мистецтва (Івасюк, Яремчук, Ротару, Зінкевич)*
- *Естрадна інструментальна музика*

Література: 11.1.5; 11.1.10; 11.1.27; 11.1.28; 11.1.29; 11.1.30; 11.1.33; 11.1.35; 11.1.37; 11.2.19; 11.2.21

4. *Оперета у ХХ ст. як видовищна і розважальна вистава. Мюзикл: витоки і розвиток жанру.*

- *Музично-театральні жанри – що це?*
- *Головні засоби сценічної виразності музичного театру.*
- *Музично-театральні жанри: оперета.*
- *Театр нового часу — мюзикл.*
- *Мюзикл у системі театральньо-сценічних видовищ.*
- *Особливості жанру мюзикл: побудова, сюжет, музика, спів, танець.*
- *Умови розвитку музичних жанрів у процесі сприйняття сучасного мистецтва*
- *Зразки жанру мюзикл в Україні.*

Література: 11.1.2; 11.1.5; 11.1.10; 11.1.12; 11.1.13; 11.1.16; 11.1.23; 11.1.27; 11.1.28; 11.1.33; 11.1.36; 11.1.37; 11.1.52

5. *Естрада 40-60-тих років. Формування основних естетичних принципів естради: легкість сприйняття, доступність, розважальність, ідеологічна спрямованість. Видатні українські естрадні вокалісти, інструменталісти.*

- *Естрада у воєнні роки.*
- *Формування естрадних театрів, естрадних бригад.*
- *Концерти на фронтах.*
- *Формування поняття масової культури.*
- *Концерти на вільному повітрі в садах, парках.*
- *Творчість композиторів П.Майбороди, І.Шамо, О.Білаша, І.Поклада, В.Івасюка. Видатні співаки М.Гнатюк, М.Кондратюк, Ю.Гуляєв, Д.Петриненко, А.Мокренко та їх діяльність на естраді. Створення концертної організації «Укрконцерт»*
- *Значення особистості виконавця в естрадному мистецтві.*

Література: 11.1.1; 11.1.9; 11.1.16; 11.1.19; 11.1.21; 11.1.27; 11.1.29; 11.1.34; 11.1.36; 11.1.40; 11.4, 11.5.

Модуль 2

1. *Сучасне Українське естрадне виконавство.*

- *Поняття масова естрадна музика - джаз, рок- та поп-музика, естрадна музика.*
- *Особливості сучасної естрадної музики.*
- *Характерні риси фольклору, які мають вплив на сучасну українську естрадну музику.*
- *Аналіз творів сучасних українських груп і окремих виконавців, що належать до різних стилевих напрямків джазу, рок- і поп-музики.*

Література: 11.1.3; 11.1.15; 11.1.17; 11.1.18; 11.1.32; 11.1.39; 11.2.8; 11.2.14; 11.2.18; 11.2.19; 11.2.20

2. *Зародження естрадних жанрів та становлення естрадно-видовищного мистецтва в Україні.*

- *Процес становлення естрадного мистецтва*
- *Виникнення естрадних жанрів*
- *Розвиток естрадних видовищних жанрів в Україні*
- *Представники українського естрадно-видовищного мистецтва*
- *Естрадне мистецтво у сучасному культурному просторі та шоу-бізнесі*

Література: 11.1.2; 11.1.3; 11.1.5; 11.1.6; 11.1.8; 11.1.21; 11.1.22; 11.1.37; 11.2.8; 11.2.14; 11.2.18; 11.2.19; 11.2.20

3. *Творчі постаті української естради. Творча діяльність естрадних виконавців Київщини.*

- *Проблематика естрадного виконавства*
- *Жанрові особливості вокального естрадного виконавства.*
- *Українська популярна музика в контексті національної культури*
- *Творча діяльність естрадних виконавців Київщини.*
- *Основні характеристики творчості українських естрадних співаків*

Література: 11.1.16; 17; 37; 11.2.18; 11.2.19; 11.3; 11.4.; 11.5.

4. Рок-опера в Україні.

- *Витоки рок-опери як нового специфічного жанру в сучасному музичному мистецтві*
- *Вплив творчості зарубіжних композиторів та виконавців на розвиток української рок-опери*
- *Відомі українські рок-опери.*
- *Відомі виконавці.*

Література: 11.1.5; 11.1.6; 11.1.12; 11.1.13, 11.1.15; 11.1.23; 11.1.17; 11.1.33; 11.1.36; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.5; 11.2.7

5. Значення фестивалів та конкурсів сучасної популярної музики для виходження України у світовий музичний простір.

- *Фестивальна діяльність: етапи становлення та розвитку*
- *Українські фестивалі та мистецькі конкурси як засіб просування позитивного іміджу країни.*
- *Поп- і рок-фестивалі як інструмент впливу на споживачів*
- *Аналіз діяльності українських конкурсів і фестивалів*
- *Сучасний стан розвитку естрадних фестивалів та конкурсів*

Література: 11.1.3; 7; 8; 19; 24; 32; 11.2.1; 11.2.4; 11.2.6; 11.2.22; 11.5.

Організації самостійної роботи

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

Завдання самостійної роботи спрямовані на:

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

Рекомендована література:

Основна

1. О. Бажан, П. Бондарчук, Я. Верменич та ін. Українське суспільство в 1960–1980-х рр. Історичні нариси: колективна монографія. Київ : Інст історії України, 2022. 958 с.
2. Бойко О.М. Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2017. 215 с.
3. Бурлака А. Українська естрадна пісня як засіб трансляції національної ідентичності. Культурно-мистецькі та освітні практики. Питання культурології №41, 2023, С.43-51
4. Бурлака А. В. Українська естрадна пісня в сучасній масовій художній культурі.
5. Бурлака А. В. Шляхи розвитку української музичної естради: від наслідування до становлення національного контенту. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2022. Вип. 24. С. 14–20.
6. Бурлака А. В., Дорофєєва В. Ю. Сучасна музична культура: глобалізаційний дискурс. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 берез., 2023 р. Київ, 2023. Ч. 1. С. 43–46.
7. Бурлака А. В. Фестиваль української естрадної пісні як явище сучасної художньої культури: інституціональний аспект. Current challenges of science and education : proceedings of the I International scientific and practical conference, Berlin, Germany, September 18–20, 2023. Berlin, 2023. P. 201–205.
8. Верховна А. Амбівалентність понять «естрада» та «шоу-бізнес». Київ: Актуальні наукові дослідження в сучасному, 2016. Вип. 10 (18). С.25–28.
9. Вишня О. Розстріляне відродження. Бузько, Марко Вороний, Микола Вороний, Влизько, Вишня, Драй-Хмара, Єфремов, Зеров, Ірчан, Івасюк, Йогансен, Косинка, Липківський. Фоліо, 2023. 480 с.
10. Гриценко Олександр Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування: монографія / Гриценко Олександр — Київ: Інститут культурології НАМ України, 2019. — 256 с.
11. Гуральник Н. П. Г 95 Історія музичної освіти України: курс лекцій для здобувачів вищої освіти музичних

- спеціальностей ВОЗ мистецького спрямування. 2-е вид., виокремлено та конкретизовано історичний дискурс. – Київ: вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 31 с.
12. Думасенко С. Особливості вар'єте-життя України кінця XIX – початку XX століття. Аркадія. 2014. № 3 (40). С. 28–31.
 13. Думасенко С. А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті XX століття: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Харків, 2009. 12 с.
 14. Духовна культура України перед викликами часу : тези доп. учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. О. Лозовой, О. А. Стасевська, О. В. Уманець]. – Харків : Право, 2019. – 282 с.
 15. Зосім О. Л. Традиційна естрадна пісня: концептуалізація поняття. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2022. № 2. С. 153–158.
 16. Історія та культура України: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 480 с.
 17. Іщенко О. Виконавська особистість в українській вокально-естрадній творчості XXI ст. Мистецтвознавство, Актуальні питання гуманітарних наук. Вип 51, 2022, с. 133-141
 18. Каблова, Тетяна Борисівна та Тетеря, Віктор Михайлович (2019) Вокальне та популярне виконавство України кінця XX – початку XXI століть. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (32). С. 85-89.
 19. Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. (Київ, 09 листопада 2023 р.). Київ : НАКККіМ, 2023. 275 с.
 20. Левко Вероніка Концерт як мистецьке явище в культурному просторі України другої половини XIX – початку XXI століття. Київ: НАКККіМ, 2021. 152 с.
 21. Міжнародна науково-практична конференція «Український джаз на перехресті культур», 9 грудня 2023 року, в рамках Міжнародного джазового науково-мистецького форуму «Jazz Science-VI» та XXIII Міжнародного фестивалю джазової музики «Jazz Bez» : тези. Львів : ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2023. 44 с.
 22. Мозговий М.П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні: дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01. Київ, 2007. 175 с.
 23. Мозговий М. Засоби коригування впливу масової естрадної музики. Культура України. Харків: ХДАК, 2009. Вип. 27. С. 240–248.
 24. Мозговий М. Популярність естрадної музики: механізми формування //Мистецтвознавчі записки. Київ: Міленіум, 2009. Вип. 15. С. 23–29.
 25. Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії / Music in dialogue with the modernity: studios of educational, art history, culturological : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 квіт. 2024 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т муз. мистецтва. – Київ : КНУКіМ, 2024. – 182 с.
 26. Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДМФК ім. В. Барвінського, 23 березня 2023 р., м. Дрогобич) / [редактори-упорядники О.Сеник, М.Фендак]. Дрогобич 2023, ТзОВ «Трек ЛТД» 2023. 108.
 27. Печерський В. Розвиток естради України у XIX столітті // Історія української естради (лекційний курс). Київ, 2007. 213 с.
 28. Полянський Т. В. Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія та перспективи // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. 23. К.: Міленіум, 2013. С. 122-127
 29. Самая Т. В. Базові засади естрадного мистецтва // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. Київ: Міленіум, 2012. Вип. 21. С. 219–226.
 30. Самая Т. В. Основні тенденції розвитку вокального мистецтва естради України 60-70-років XX століття // Вісник НАКККіМ: зб. наук. пр. Київ: Міленіум, 2017. Вип.3. С. 133-137.
 31. Самая Т. В. Вокальне мистецтво естради України: монографія. Київ: Четверта хвиля, 2019. 152 с.
 32. Сапожник О. В. Сучасна популярна естрадна музика в Україні: до питання дефініції та жанрово-стильових конотацій. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2024. № 1. С. 327–332.
 33. Солодовник В. Естрада // Енциклопедія сучасної України.
 34. Суспільне. Як розвивалась українська музика 60-х і 70-х років попри радянську цензуру. Суспільне | Новини. URL: <https://suspilne.media/486148-ak-rozvivalas-ukrainska-muzika-60-h-i70-h-rokiv-popri-radansku-cenzuru-suspilne-videonovini/> (дата звернення: 04.05.2024)
 35. Сухолова М. Стильові особливості сучасної естрадної пісні. Журнал «Перспективи та інновації науки», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина» №7(25)2023
 36. Сухолова, Маріанна Анатоліївна. Музичне мистецтво естради як соціокультурний феномен." XXXVII International scientific and practical conference «Modern Problems of Science and Technology: Prospects for Further Development»(September 4-6, 2024) Bergen, Norway. International Scientific Unity, 2024. 178 p.

37. Сухолова М. А. Стильові особливості сучасної естрадної пісні «Перспективи та інновації науки». Серія: педагогіка: наук. журнал. Київ. №7(25)2023 С.291-302
38. Тормахова В. Характерні риси української поп-музики кінця ХХ – початку ХХІ століть. Університетська кафедра. Збірник наукових праць. Київ : КНЕУ, 2014. № 3. С. 165–172.
39. Федорова І. Ф. World music: походження, особливості еволюції та сучасні модифікації явища : дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2020. 235 с.
40. Янковець, Поліна Олегівна, та Polina Olehivna Yankovets. "Джазова музика у становленні українського естрадного вокального мистецтва". Bachelor's thesis, 2021.
41. Arendt H. Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. London :
42. Penguin Books, 1977. 306 p.
43. Adorno T. Introduction to the Sociology of Music. Stanford : Stanford University Press, 2000. 207 p.
44. Adorno T. The Culture Industry. Selected essays on mass culture. London and New York : Routledge Classics, 2001. 207 p.
45. Arnold M. Culture and Anarchy. Rethinking the Western Tradition. New York: Oxford University Press, 2006. 262 p.
46. Grig L. Popular Culture in the Ancient World. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2017. 369 p. Web. URL : <https://vdoc.pub/documents/popular-culture-in-the-ancient-world-7i1cv9qoi0>
47. Crossman A. Culture The History and Genesis of Pop Culture. ThoughtCo. Web.
48. URL : <https://www.thoughtco.com/popular-culture-definition-3026453>
49. Delaney T. Pop Culture: An Overview. Philosophy Now. Web. URL : <https://philosophynow.org/index.php/pop-culture>
50. Kidd D. Pop Culture Freaks. Identity, Mass Media, and Society. London :Routledge, 2018. 310 p.
51. Tkach A. Modern Stylization of Ukrainian Song Folklore. Вісник КНУКіМ Серія: Музичне мистецтво. Збірник наукових праць. Серія: Музичне мистецтво. Київ : КНУКіМ, 2021. Т. 1. № 2. С. 201-208.
52. Salzman E., Desi Th. The New Music Theater: Seeing the Voice-Hearing the Body. N.Y.: Oxford University Press, 2008. 408 p.

Додаткова:

1. Безугла, Р. (2022) Конкурсно-фестивальний рух в Україні в часи російсько-української війни. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО. Вип. 18. С. 9–18
2. Войналович І. Становлення і розвиток жанру рок-опери. Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25–26 квітня 2017 року. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 217–219.
3. Войналович І. Українська рок-опера: традиції та перспективи розвитку. Сучасні засади культуротворення в Україні: зб. тез наук. конф., Київ, 19 жовтня 2018 року. Київ: ІК НАМ України, 2018. С. 25–27.
4. Дрозда П. (2019) Огляди, конкурси та фестивалі як вагомий чинник популяризації народно-інструментального колективного виконавства. Студії мистецтвознавчі. Науковий журнал. Київ : Видавництво ІМФЕ. № 2. С. 68–72.
5. Донченко Н. "РОК-ОПЕРА": до питання становлення та розвитку жанру., Мистецтвознавство, Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 4'2017
6. Зубенко Д. (2011) Розвиток фестивального руху в сучасній Україні. Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право. № 4(12). С. 110–114. DOI: [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4\(12\).124992](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).124992)
7. Комлікова А. В. Українська рок-опера: традиції та аспекти розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 / Комлікова Анастасія Вікторівна ; НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 18 с
8. Копієвська, Ольга Рафаїлівна. "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО В СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ." *Новітні дослідження культури і мистецтва: пошуки, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр.* (2023)
9. Нариси української популярної культури: ред. О. Гриценка. Київ: УЦКД, 1998. 760 с.
10. Овсянніков В. Поп-рок як репрезентативний напрям сучасної української музичної культури. Київ : НАКККіМ, 2020. 159 с.
11. Овсянніков В. Г. Відеокліпи українських поп-рок-виконавців: від гламуру до
12. соціальної проблематики. Мистецтвознавчі записки. Збірник науковий праць. Київ : Міленіум, 2018. Вип. 34. С. 310–318.
13. Овсянніков В. Г. Імідж як складова репрезентації поп-рок-виконавця. Українська музика. Науковий часопис. Львів : ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2019. № 1 (31). С. 71–78.
14. Овсянніков В. Г. Подвійне кодування в популярній музичній культурі. Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність. Збірник матеріалів Міжнародної науково-творчої конференції, Київ, 20–21 листопада 2018 р. Київ : НАКККіМ, 2018. С. 351–352.
15. Овсянніков В. Г. Поп-рок та його соціокультурні функції: український контекст. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Науковий журнал. Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ, 2018. Вип. II (11). С. 242– 246.
16. Овсянніков В. Г. Поп-рок як складова популярної музичної культури України початку ХХІ століття. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. Київ : Міленіум, 2017. Вип.

XXXVIII. С. 259–268.

17. Овсянніков В. Г. Український поп-рок у контексті розвитку популярної музичної культури кінця ХХ – початку ХХІ століття: дис канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Київ, 2019. 196 с.
18. Овсяннікова Н. Ю. Українська естрадна пісня: тенденції розвитку. Вісник НАКККіМ. Науковий журнал. Київ, 2022. № 1. С. 170–173
19. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес: навчально-методичний посібник. Вінниця: Нова книга, 2013. 368 с.
20. Тищенко А. "Функція мистецтва у контексті національної стратегії безпеки." *Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект: Матеріали Х міжнародної науково-теоретичної конференції (21–22 берез. 2024 р., м. Черкаси)[Електронний ресурс]* (2024): 201.c
21. Філософія культури : основні поняття, напрями, персоналії. Колективна монографія / Андрущенко Т. І., Антонюк О. В., Беспалий В. А., Бровко М. М., Федоренко М. О. та ін.; за заг. ред. проф. М. О. Тимошенка. — К. : Видавництво: Букрек , 2020. — 601 с.: іл.
22. Ясюк Т. Фестивальний рух в Україні: генеза та сучасність. Культурологічний альманах. Вип. 2, 2023

Сайти музичних проєктів

Співаки та виконавці проєкт Українська пісня

<http://pisnya.org.ua/vykonavci.php>

Інтерактивний сайт-каталог «Музичний світ України»

<https://ucf.in.ua/archive/61e933402a52c91f3c4e14a5>

Громадська спілка «Творче патріотичне об'єднання «Музичний Батальйон»

<https://muzbat.org/proekty/>

Підпрограма «Культура», як частина програми «Креативна Європа», охоплює всі сектори культурних та креативних індустрій (за винятком аудіовізуального сектору та кіно). <https://creativeeurope.in.ua/>

Рок-оркестр «НАОНІ» <https://noni.org.ua/> проєкт «Як звучить Україна».

<https://www.pravda.com.ua/articles/2016/04/15/7103172/>

The Village Україна. Музика на експорт: 5 українських проєктів, які слухають за кордоном

<https://www.the-village.com.ua/village/culture/music-culture/268935-muzika-na-ekспорт>

Національний проєкт «Ukrainian song project/українська пісня». Громадська організація «Україна. Культура. Світ», за підтримки Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації та Міністерства культури України.

Українська пісня / Ukrainian Song Project

<https://www.uapisnya.com.ua/project>

День вуличної музики. Київ <https://streetmusic.com.ua/>

Український культурний фонд. Інтерактивний сайт-каталог «Музичний світ України».

<https://ucf.in.ua/archive/61e933402a52c91f3c4e14a5>

«Сузір'я Україна» <https://constellation.org.ua/21/we-need-talented-free-and-successful-ukraine/>

Талант-шоу

«Україна має талант» <https://teleportal.ua/ua/show/stb/ukraina-mae-talant>

«Х-Фактор» <https://www.stb.ua/xfactor/ua/>

«Голос країни» <https://1plus1.ua/golos-krainy>

Веб-ресурси

«Золотий фонд української естради» <http://www.uaestrada.org/>

Золота доба естради. URL: <https://slukh.media/texts/golden-age-of-ukrainian-popmusic/> .

Солом'яні дзвони. Художній фільм. Кіностудія імені Олександра Довженка, 1987. Web. URL :

<https://www.youtube.com/watch?v=bwSN38IEWtg>

Спалах. Музичний серіал. I–X серії. Онлайн-медіа Слух. Київ, 2020. Web. URL

:<https://www.youtube.com/playlist?list=PLF5PHoWYjkoqvh1NVWCHLb6SbGD1IciUb>

Співає Леся Боровець. Фільм-концерт. Запис різних років (60–80-ті). Львівськеобласне телебачення, Львів. Web.

URL <https://www.youtube.com/watch?v=ZLQxeHAMo>

Співає Раїса Кириченко. Музичний фільм. Укртелефільм. Київ, 1986. Web. URL :

<https://www.youtube.com/watch?v=ICuFLs3FTZo>

Співають гори. Фільм-концерт. Укртелефільм. Київ, 1986. Web. URL :

<https://www.youtube.com/watch?v=gXuhwBEyA-U>

Сайти фестивалів

фестивалі Україна https://artantre.eu/uk/festivals_ukraine/

фестивалі в Європі https://artantre.eu/uk/festivals_europe/

Art Jazz <http://artjazz.info/about>

Leopolis Jazz Fest <https://leopolisjazz.com/ua>

ArtПоле <http://www.artpolefest.org/arkhiv/arkhiv.html>

Бандерштат <http://bandershtat.org.ua/>

БарРокКо <https://barrockco.org.ua/>
GOGOLFEST <https://gogolfest.org/>
Західфест <http://zaxidfest.com/>
Київ Музик Фест <http://kmf.karabits.com/>
Крок у майбутнє <http://www.fkrock.com.ua/>
Мазепа-Фест <http://mazepa-fest.org.ua/>
Млиноманія <https://mlinomaniya.org.ua/>
Молода Галичина <http://fest-mg.in.ua/new/>
Перлини сезону <http://www.pearl.com.ua/>
Підкамінь <http://pidkamin.com.ua/contacts/>
Пісенний спас
<http://iyfbodn.com/?dn=pisennyispas.com&pid=9POT3387I&pbsubid=a53dbffd-494c-28e1-7fa4-c542092d4556&noads=http%3A%2F%2Fiyfbodn.com%2F%3Fdn%3Dpisennyispas.co+m%26skipskenzo%3Dtrue>
Потяг до Яремче <http://www.fest.if.ua/>
Таврійські ігри <https://www.tavriagames.com/>
Українська пісня <https://www.uapisnya.com.ua/project>
Франко Фест <http://frankofest.org.ua/>

Політика освітнього компоненту «Історія української естради»

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

- історію та становлення національного естрадного мистецтва;
- основні етапи розвитку та закономірності становлення сучасної популярної музичної культури;
- особливості музичних стилів і напрямків;
- творчість українських композиторів масової культури;
- 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 (реферати, 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.
- аналізувати закономірності та наслідки значення історико-культурних явищ та процесів в Україні, вписуючи їх у європейський і світовий контекст.

Політика щодо контролю навчальних досягнень. Протягом навчання використовується система кредитно-модульного контролю. До структури модуля освітнього компоненту входять:

- аудиторна робота студента або спілкування через сервіси онлайн-зв'язку (за умови дистанційного навчання);
- виконання семінарських робіт
- фронтальне опитування, виконання індивідуальних завдань;
- самостійна робота здобувача освіти;
- модульна контрольна робота.

Політика оцінювання.

Результат поточного контролю проведення оперативних заходів з метою оптимізації перебігу навчального процесу. Позитивну оцінку за поточну роботу здобувач вищої освіти може одержати лише за умови належного відвідування навчальних занять та виконання всіх видів завдань,

винесених на поточний контроль.

Оцінювання диференційованого заліку відбувається за 20-бальною шкалою.

Оцінювання диференційованого заліку 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

Оцінювання здійснюється відповідно до регламенту проведення контролю та критеріїв оцінювання. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС – А, В, С, D, E, FX, F).

Оцінка балів	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 у Google-Meet. Запізнення на фахові заняття є не припустимими.