СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СЦЕНІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

(профілізація «Естрадний спів)

Інформація про освітню програму	
Назва освітньої програми	Музичне мистецтво
Профілізація	Естрадний спів
Галузь знань	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
Спеціальність	В5 Музичне мистецтво
Ступінь вищої освіти	Другий (магістерський)
Форма здобуття освіти	Денна (очна), заочна
Інформація про викладача	
Прізвище, ім'я, по батькові	Теслер Тамара Миколаївна
Посада	Доцент кафедри естрадного та народного співу
Науковий ступінь, вчене та/або почесне звання	Кандидат мистецтвознавства, доцент
Профіль викладача	https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/mm/ens/tesler.html
e-mail	tamara_tesler@xdak.ukr/education
Інформація про навчальну дисципліну	
Статус навчальної дисципліни *(обов'язкова/вибіркова)*	Обов'язкова
Курс	1, 2
Семестр	1, 2, 3
Обсяг навчальної дисципліни *(в кредитах*	9 кредитів ЄКТС (270 годин) Практичні заняття – 84 год.

ЄКТС/ в годинах)	Самостійна робота – 186 год.
Мова викладання	Українська
Пререквізити	Вивчення дисципліни «Сценічний практикум для естрадних вокалістів» базується на знаннях і практичних навичках, набутих під час опанування дисциплін «Естрадний вокал», «Музичне мистецтво естради», «Основи вокальної методики», «Основи сценічної майстерності», «Акторська майстерність» та «Виконавський аналіз естрадної пісні». Наявність попередньо сформованих вокально-технічних, музично-виконавських і сценічних умінь забезпечує готовність здобувачів до практичного опанування специфіки естрадного вокального виконавства, роботи над сценічним образом, пластикою, артистизмом, мікрофонною технікою та взаємодією з аудиторією.
Постреквізити	Своєю чергою, здобутий досвід у ході вивчення навчальної дисципліни «Сценічний практикум» у вигляді системи знань, умінь, норм і цінностей стане практичним підґрунтям для проходженні виробничої практики (стажування у 2 семестрі), допоможе ефективніше засвоювати навички під час сценічного практикуму, сприятимуть успішному виконанню естрадного репертуару та наданню переконливих сценічних виступів і підготовці освітньо-кваліфікаційних робіт (написання тез, теоретичне обґрунтування творчого проєкту як кваліфікаційна робота у 3 семестрі тощо).
Анотація	Дисципліна «Сценічний практикум» є обов`язковим освітнім компонентом професійної та індивідуальної практичної підготовки для здобувачів курсу, оскільки цей предмет є основою професійної підготовки висококваліфікованих фахівців за ОП «Музичне мистецтво». Дисципліна спрямована на розширення уявлення здобувачів освіти про предмет сценічного практикуму естрадно-пісенного мистецтва, його співвідношення з іншими науковими дисциплінами та практикумами циклу фахових дисциплін спеціальності «музичного мистецтва», спеціалізації «естрадний спів».
Мета	Метою курсу є виховання професійних фахівців – підготовка висококваліфікованих естрадних артистів, які володіють мистецтвом вокалу, акторською та хореографічною майстерністю, що необхідно для самостійної професійної діяльності у якості солістів-вокалістів та артистів вокальних колективів з певним переліком необхідних компетентностей.
Загальні компетентності	ЗК 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові) компетентності	СК 1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції. СК 3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики. СК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній діяльності. СК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації. СК 7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету. СК 8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу. СК 10. Здатність до професійного саморозвитку та вдосконалення виконавської, педагогічної та дослідницької майстерності
Програмні результати навчання	РН 1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності. РН 2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах. РН 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві. РН 5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію. РН 6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. РН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.
Тематичний зміст навчальної дисципліни	***Розділ 1.*** *Теоретичне та практичне знайомство з найпопулярнішими стилями естрадної музики в поєднанні вокальної, танцювальної та акторської складових.* 1.Поп-вокал 2. Рок-вокал 3. Соул і R&B 4. Джазовий вокал 5. Госпел і духовний вокал 6. Кантрі і фолк-вокал 7. Реп і хіп-хоп вокал 8. Електронна музика і EDM-вокал 9. Латиноамериканська музика 10. Ретро і вінтажний вокал

	11. Альтернативний і інді-вокал 12. Вокал у мюзиклах ***Розділ 2.*** *Поєднання вокального виконання з пластичним для відео кліпу міміка, жести, рухи.* 13. Підготовка до зйомок музичного відеокліпу 14. Постановка хореографії для відеокліпів 15. Акторська майстерність у відео кліпах ***Розділ 3.*** *Режисура, візуалізація та постанова вокального номеру.* 16. Режисура власних музичних відео 17. Візуальна стилістика та імідж у кліпах 18. Робота перед камерою: Психологія та техніка 19. Рух на сцені та у відеокліпах 20. Синхронізація рухів і вокалу під час зйомок 21. Постановка сценічного шоу та відеокліпу як єдиного проекту.
Види занять	Аудиторні заняття - лекції, практичні. Позааудиторні - самостійна робота.
Методи навчання	У процесі викладання дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи навчання, методи демонстрації й наслідування, пояснення та інструктажу, вокально-виконавські вправи, сценічно-пластичні тренінги, методи творчого пошуку та імпровізації, аналіз і корекція виконавських дій, робота з мікрофоном, моделювання концертних ситуацій, метод проєктної роботи, індивідуальна та групова робота, а також метод самоконтролю й самооцінювання. Особлива увага приділяється практичному засвоєнню навичок сценічної поведінки, створенню сценічного образу, розвитку артистизму, пластики, емоційної виразності, взаємодії з аудиторією та комплексному поєднанню вокального і сценічного компонентів естрадного виконавства.
Форми та методи оцінювання	Поточний контроль за успішністю підготовки магістрів здійснюється викладачем безпосередньо під час кожного практичного заняття під час виконання магістром програми, що вивчається і роботи над нею. Окрім того рубіжний контроль здійснюється під час заліків та іспита.
Система та критерії оцінювання	Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до Положення про організацію освітнього процесу. Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою. Максимальна кількість балів за усіма формами поточного контролю - 60. Максимальна кількість балів за результатами підсумкового контролю - 40. Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з навчальної дисципліни – 60.

	Деталізацію критеріїв оцінювання поточного та підсумкового контролю наведено у додатку 1.
Особливості та політики навчальної дисципліни	Умовами опанування навчальної дисципліни «СЦЕНІЧНИЙ ПРАКТИКУМ» є: - систематичне виконання поставлених завдань; - дотримання Правил внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в ХДАК (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/pvr/pravila_s_20.pdf); - дотримання академічної доброчесності (інформація щодо академічної доброчесності – сайт ХДАК – https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html; Кодекс академічної доброчесності ХДАК - https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/kodeks_ad/kodeks_ad.html); - запобігання / протидія булінгу (цькуванню) – (Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у ХДАК https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pzpb22.pdf; - вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі в ХДАК (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf) - визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здійснюється відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання,здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ХДАК (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvrn_23.pdf).
Правила етичного використання штучного інтелекту	Принципи відповідального та етичного використання ШІ в академічній діяльності учасників освітнього процесу ХДАК визначено в Положенні про використання технологій штучного інтелекту в освітньому процесі, науковій та мистецькій діяльності ХДАК: https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_shi_26.pdf. У процесі освоєння навчального курсу дозволяється використання ШІ як допоміжного ресурсу під час аналізу даних, проведення дискусій, обговорення ідей, вдосконалення стилю висловлювання та розширення лексичного запасу, автоматизованої перевірки граматики, структури та стилю своїх письмових робіт, створення мультимедійних матеріалів (анімації, відео чи інтерактивних презентацій), опрацювання та перекладу матеріалів іноземними мовами, пошуку релевантних наукових джерел за заданими критеріями, розробки ігрових сценаріїв, що сприяє розумінню різних ситуацій та розвитку стратегічного мислення, тощо. Водночас виконані здобувачами освіти завдання мають бути результатом власної оригінальної роботи. Неприпустимим є видання тексту, згенерованого ШІ або перефразованого ШІ

	вмісту інших джерел, за власну роботу. Здобувач освіти зобов'язаний критично перевіряти, редагувати та верифікувати будь-який контент від ШІ перед його використанням в навчальній роботі. Механічне відтворення генерованого тексту без аналізу є неприпустимим. Приховування факту використання ШІ є порушенням норм академічної доброчесності. У разі використання ШІ при виконанні усних чи письмових завдань здобувач освіти зобов'язаний повідомити про це викладача. При підготовці письмового твору автор зобов'язаний зазначити факт використання ШІ в тексті роботи (наприклад, у «Вступі», у розділі «Методологія», наприкінці практичної/самостійної роботи тощо), застосувавши таке формулювання: *«При підготовці цієї роботи автор використовував інструмент штучного інтелекту [назва, версія] (дата звернення: [дата]) для [мета: граматичне редагування тексту / систематизація джерел / інше]. Основний зміст роботи, включаючи аналіз, інтерпретацію даних і висновки, є результатом самостійної інтелектуальної праці автора. Автор перевірив та верифікував усі матеріали, отримані за допомогою ШІ.».* Під час виконання тестових завдань використання ШІ не дозволяється.
Рекомендовані джерела інформації	1. Безпала С. С. Сучасний рівень осмислення українського джазу / с. с. Безпала // актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2014. – вип. 33. – с. 339-346. 2. Бурмицька Л. Естрада : стильове розмаїття вокальних творчих пошуків // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2014. № 2. 3. Горват І., Вассербергер І. Основи джазової інтерпретації. Київ : Муз. Україна, 1980. 120 с 4. Давыдов С. К вопросу об интерпретациитекста в джазовой музыке // Київське музикознавство / Київський ін-т музики ім. Р. М. Глієра. Київ, 2001. Вип. 7. 5. Дрожжина Н. В. Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу. Харків : Майдан, 2010. 141 с. 6. Дряпіка В. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики : кн. для вчителя. Київ; Кіровоград : Трелакс, 1997.. 7. Закус І. Ukrainianjazzstandarts. Українські джазові стандарти. Видавництво «Ліра-К». 2017. 100 с.м 8. Мінкін Л. Про естетику і практику побутування джазової музики // Музична критика і сучасність. 1984. Вип. 2. 9. Полянський В. А. Стилістика раннього джазу / В. Полянський. – київ, 2004. – 116 с. 10. Полянський Т. В. Традиційний джаз / Тимур Полянський. – київ: Музична україна, 2015. 11. Симоненко В. С. Лексикон джаза. Киев : Муз. Украина, 1981. 12. Симоненко В. С. Мелодииджаза : антология. Киев : Муз. Україна, 1984.

	13. Симоненко В. С. Українська енциклопедія джазу. Київ : Центрмузінформ, 2004. 231 с 14. DavidBaker. Arranging&ComposingfortheSmallEnsemble: Jazz//r&b/jazzrock. Bloomington, Indiana, U.S.A. 1970. 15. GaryCampbell. ConnectingJazzTheory. Bluemound, U.S.A. 1998. 16. BillDobbins. JazzArrangingandComposing: A LinearApproach. U.S.A. 2015. 17. JonathanHarnum. BasicJazzTheory: HowtoRead, Write, andUnderstandWrittenMusic, Volume 1. U.S.A. 2001. 18. ErnstLevy. A TheoryofHarmony. NewYork, U.S.A. 1985. 19. BertLigon. ComprehensiveTechniqueforJazzMusicians 2nd Edition. Bluemound, U.S.A. 1999. 20. BertLigon. JazzTheoryResources: VolumeTwo, Tonal, Harmonic, Melodic, &RhythmicOrganizationofJazz. Bluemound, U.S.A. 2001. 21. MarkLevine. TheJazzTheoryBook. Petaluma, U.S.A. 1995. 22.JohnRahn. BasicAtonalTheory. NewYork, U.S.A. 1980. 23. ArnoldSchoenberg. TheoryofHarmony. UniversityofCaliforniapress, Berkeley, LosAngeles, U.S.A. 1911. 24. TedPease, KenPullig. ModernJazzVoicing: ArrangingforSmallandMediumEnsembles. Berklee, Boston, U.S.A. 2004. 25. JoeMulholland, TomHojnacki. TheBerkleeBookofJazzHarmony. Berklee, Boston, U.S.A. 2013.

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «**СЦЕНІЧНИЙ ПРАКТИКУМ**», затвердженої кафедрою естрадного та народного співу Харківської державної академії культури 26 серпня 2026 року, протокол № 1.

Додаток 1.

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни «СЦЕНІЧНИЙ ПРАКТИКУМ»

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів з навчальної дисципліни здійснюється за накопичувальною системою. Підсумкова оцінка є сумою балів, отриманих здобувачем за результатами поточного та підсумкового контролю.

Поточне оцінювання.

Для денної форми здобуття освіти формами поточного оцінювання є:

- робота на лекційних та практичних заняттях (виступ з презентацією, наочною демонстрацією, розв'язання ситуаційних задач, участь в дискусіях, обговореннях) - 40 лекційних та практичних занять 60 балів (1-5 розділи по 12 баів,);

Робота на заняттях: максимальна оцінка - 12 бали.

- виступ з повідомленням та/або практичною демонстрацією - до 4 балів;
- участь в обговореннях під час практичного заняття (або розв'язання ситуаційних задач) - до 4 бали;
- презентація (без виступу і практичної демонстрації) -4 бали.

Критерії оцінювання (для виступу на практичному занятті):

1. Відповідність змісту виступу обраній темі (4 бал);
2. Наявність логіки та послідовності викладу змісту (2 бал);
3. Повнота розкриття змісту обраного питання (4 бали);
4. Доцільність запропонованої для наочної демонстрації практичної вправи/кейсу (2 бали).

Критерії оцінювання (для презентації, без відсутності активності на практичному занятті):

1. Відповідність змісту презентації обраній темі (0,5 бали);
2. Наявність логіки та послідовності викладу змісту (1 бал);
3. Повнота розкриття змісту обраного питання (2 бали);
4. Наявність переліку використаних джерел (друкованих та/або електронних) та їх релевантність змісту обраній темі (1 бал);
5. Дотримання обсягів робіти та її охайне оформлення (0,5 бали).

Підсумкове оцінювання

Підсумкове (залік) з дисципліни «Сценічний практикум» включає в себе відповідь та демонстрацію практичних завдань.

Максимальна кількість балів за відповідь - 40 балів.