

Силабус навчальної дисципліни
«ПІДГОТОВКА ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ»

LABORE ET ZELO

Освітня програма: «Музичне мистецтво. Вокально-хорове мистецтво»

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень

Обсяг: 3 кредити ЄКТС

Курс: 1,2; **Семестр:** 2,3

Дні, Час, Місце: згідно з розкладом

Кафедра: вокально-хорової майстерності

Затверджено: протокол №1 від 27 серпня 2024 року

Інформація про викладача

Ім'я	Костенко Людмила Василівна
Контакти	Е-mail: Kostenko.LV@ndu.edu.ua
Робоче місце	Кафедра вокально-хорової майстерності (ауд.14, кор. 5)
Години консультацій	Середа: 13:30 – 14:30

Ім'я	Хоменко Алла Борисівна
Контакти	Е-mail: khomenko.ab@ndu.edu.ua
Робоче місце	Кафедра вокально-хорової майстерності (ауд.19, кор. 5)
Години консультацій	Четвер: 13.30-14:50

Ім'я	Дорохіна Любов Олексіївна
Контакти	Е-mail: dorokhina.lo@ndu.edu.ua
Робоче місце	Кафедра вокально-хорової майстерності (ауд.6, кор. 8)
Години консультацій	Понеділок: 11.50 – 14:50

Ім'я	Раструба Тетяна Віталіївна
Контакти	Е-mail: rastruba.tv@ndu.edu.ua
Робоче місце	Кафедра вокально-хорової майстерності (ауд.13, кор. 8)
Години консультацій	Четвер, 13.30-14:50

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Підготовка творчого проєкту» займає важливе місце в системі фахової підготовки магістрів галузі «Культура і мистецтво». Її зміст спрямований на формування у здобувачів здатності до самостійного художньо-творчого мислення, розвитку виконавської індивідуальності та реалізації авторської мистецької концепції. Дисципліна орієнтована на поглиблення знань про сучасні виконавські та інтерпретаційні стратегії, методику роботи над музичним твором, а також особливості фіксації та презентації власного творчого доробку.

Вивчення курсу сприяє формуванню інтегрованого підходу до проєктування, реалізації та теоретичного обґрунтування творчого проєкту, який поєднує виконавський, дослідницький і комунікативно-презентаційний компоненти. Дисципліна забезпечує цілісне бачення сучасного музичного процесу, розвиток здатності створювати індивідуальні мистецькі продукти, що відповідають актуальним тенденціям та запитам культурно-освітнього середовища.

Дисципліна вивчається в другому-третьому семестрі. Пререквізити складових курсу: ОК3 «Методологія та організація наукових досліджень», ОК6 «Фах», ОК7 «Мистецтво колективного музикування», ОК12 «Концертно-виконавська практика».

Дисципліна є необхідною умовою допуску до підсумкової атестації у формі публічної демонстрації творчого проєкту.

Компетентності та результати навчання

Компетентності

Вивчення дисципліни у комплексі з іншими освітніми компонентами ОП «Музичне мистецтво. Вокально-хорове мистецтво» сприяє набуттю здобувачами компетентностей:

ЗК1. Здатність спілкування іноземною мовою.

ЗК2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК9. Здатність працювати автономно.

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати та висловлювати свої власні художні концепції.

ФК2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду.

ФК3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проєкти по інтерпретації вокальної/вокально-хорової музики.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у виконавській та педагогічній діяльності.

ФК5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

ФК9. Здатність проводити комплексні дослідження музичних феноменів, використовуючи теоретичні знання, методологічні навички та практичний досвід

Результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни у комплексі з іншими освітніми компонентами ОП «Музичне мистецтво. Вокально-хорове мистецтво» сприяє досягненню здобувачами таких програмних результатів навчання:

ПРН1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності.

ПРН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН4. Професійно здійснювати аналіз музичних стилів та напрямків.

ПРН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

ПРН6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських та педагогічних інтерпретацій.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

ПРН9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення.

ПРН10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики.

ПРН11. Застосовувати знання з іноземної мови у професійній діяльності.

ПРН12. Володіти методами, засобами, прийомами інформаційно-комунікаційних технологій у творчій, пошуково-дослідницькій та педагогічній діяльності

ПРН13. Розуміти та застосовувати наукові методологічні підходи для дослідження музичних феноменів.

Форми, методи та засоби навчання

Освітній компонент буде викладений у формі індивідуальних занять-консультацій (робота з репертуаром, інтерпретаційний аналіз, обговорення авторських задумів та пробні захисти/відкриті репетиції (у форматі публічної апробації етапів творчого проєкту) – **30** год, організації самостійної роботи здобувачів (підготовка репертуару, текстового супроводу, презентаційних матеріалів) – **60** год.

Викладач використовуватиме такі методи навчання, як частково-пошуковий, дослідницький, проблемний метод, метод проєктів, кейс-метод, моделювання професійної мистецької діяльності (виконавської, диригентської, концертної), інтерпретаційний аналіз, метод портфоліо, брейнстормінг, дискусії, консультації, творча майстерня, а також елементи рефлексивного діалогу.

Навчальна дисципліна передбачає використання: репертуарних нотних джерел; записів академічного і сценічного виконання; фахової літератури з методики роботи над музичним твором; інтерпретаційних коментарів; мультимедійних засобів; платформ для онлайн-співпраці й консультацій (Zoom, Google Meet, Classroom); а також хмарних сервісів для збереження та презентації результатів проєкту (Google Drive, Canva, PowerPoint, YouTube Studio тощо).

Організація навчання

Теми індивідуальних занять

№	Назва теми	Кількість годин
	<i>Модуль 1. Концептуальне проєктування творчої ідеї</i>	
1	Вибір напрямку та формату творчого проєкту	2
2	Розробка концепції творчого задуму	2
3	Методика створення й оформлення творчого проєкту	2
4	Репертуарна політика та добір творів	4
	<i>Всього за модуль 1</i>	<i>10</i>
	<i>Модуль 2. Реалізація та апробація творчого проєкту</i>	
5	Інтерпретаційний аналіз обраного репертуару	4
6	Практична реалізація фрагментів творчого проєкту	6
7	Художня презентація творчого проєкту	4
8	Структурування письмового звіту до творчого проєкту	4
9	Апробація та публічне обговорення творчої реалізації	2
	<i>Всього за модуль 2</i>	<i>20</i>

Разом	30
--------------	-----------

Самостійна робота

№	Назва теми	Кількість годин
1	Аналіз сучасних підходів до створення творчих проєктів у галузі музичного мистецтва	4
2	Вибір теми (ідеї) творчого проєкту та обґрунтування його художньої концепції	2
3	Розробка структури творчого проєкту (репертуарна, концептуальна, виконавська логіка)	2
4	Пошук і добір репертуару відповідно до теми проєкту	2
5	Опрацювання музичних творів: аналіз стилю, фактури, художньої мови	6
6	Формування інтерпретаційного задуму щодо виконання вибраних творів	4
7	Підготовка текстового супроводу до проєкту (пояснювальна записка, анотація, коментарі до творів)	10
8	Розробка мультимедійних та презентаційних матеріалів до захисту творчого проєкту	6
9	Самостійна робота над сольним виконанням/диригуванням музичних творів проєкту	20
10	Підготовка до публічного захисту: презентація та саморефлексія творчого досвіду	4
Разом		60

Оцінка

Підсумкова оцінка курсу буде обчислюватися з використанням таких складових:

Бали	Результат навчання, що оцінюється
10 15	Обґрунтування теми, мети, актуальності творчого проєкту Підбір репертуару та аналітичний опис обраних творів
10 15	Створення текстового супроводу (анотація, план, пояснення інтерпретаційного задуму) Репетиційна робота (виконавський прогрес, самостійна підготовка, проміжна апробація)
10 10	Підготовка презентаційних матеріалів (слайди, афіша, мультимедійний супровід) Активність, дотримання календарного плану, готовність до консультацій
30	Диференційований залік:
	<i>15 – Виконавська/диригентська реалізація творчого проєкту – апробація (якість, завершеність)</i>
	<i>10 – Усна презентація творчого задуму (чіткість викладу, логіка, художнє обґрунтування)</i>
	<i>5 – Відповіді на запитання, рівень професійної рефлексії</i>

Залік вважається складеним, якщо студент набрав не менше 21 бала із 30
Загальний результат не нижчий 60 балів зі 100

Політика курсу

Безпека – понад усе.

У разі включення сигналу «Повітряна тривога» під час очного навчання ви під керівництвом викладача повинні перейти до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування сигналу.

У разі включення сигналу «Повітряна тривога» під час дистанційного навчання за вашим місцем перебування, ви маєте перейти до безпечного місця та повідомити про це викладача.

Відвідування та / або участь є важливим компонентом освітнього процесу. Однак, якщо студент бажає навчатися дистанційно – всю навчальну діяльність, включно з виконанням і поданням для оцінювання завдань, можна здійснювати у дистанційному режимі.

Якщо ви не були присутні на занятті через сигнал «Повітряна тривога», узгодьте з викладачем дистанційну форму виконання завдання.

Самостійність. Самостійна навчальна робота передбачає концептуальну розробку творчого проєкту, самостійний пошук та аналіз релевантних джерел інформації, експериментування з творчими техніками та методами, документування етапів реалізації проєкту, підготовку супровідних матеріалів (рефлексії, презентації), а також самооцінку та корекцію власної виконавської проєктної діяльності відповідно до встановлених критеріїв якості.

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.

Перескладання здійснюється згідно з чинним положенням про організацію освітнього процесу в університеті.

Оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів здійснюється згідно з чинним положенням ст. 25, посилання пункт 4.

Академічна доброчесність та плагіат. Кожен здобувач вищої освіти повинен ознайомитися і слідувати нормам Положення НДУ ім. М. Гоголя «Про академічну доброчесність» (<http://surl.li/uxufcx>). Всю заплановану роботу здобувачі виконують самостійно. У разі виявлення несамотійного виконання завдання, результат анулюється, а робота повертається здобувачу на переопрацювання з дотриманням правил академічної доброчесності.

При виконанні спільних завдань, потрібно зазначати внесок кожного учасника/учасниці.

Мобільні пристрої на занятті використовуються з навчальною метою.

Поведінка в аудиторії. Кожен здобувач вищої освіти повинен ознайомитися і дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку (<http://surl.li/dkhfxg>) університету, а також принципів і правил поведінки, визначеним у Етичному кодексі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (<http://surl.li/vyonww>).

Вітається активність здобувачів із планування освітнього процесу та участь у неформальній освіті.

Основні джерела інформації для вивчення навчальної дисципліни

1. ПОЛОЖЕННЯ про випускний магістерський творчий проєкт (спеціальність 025 «Музичне мистецтво») здобувача вищої освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. URL: <https://surli.cc/bizcva>.
2. Постановка голосу: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. і вчителів музики шкіл різного типу / Хоменко А.Б., Коробка В.І., Курсон В.М., Крутько Н.В. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2011. 128 с.
3. Спіліоті О. В. Теорія і методика формування музично-інтонаційного мислення: Навчально-методичний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 199 с.
4. Хоменко А. Б. Вокальні традиції Ніжинської вищої школи: від Федора Стравінського до Марії Бровченко. Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2024. 136 с.
5. Шумська Л. Ю. Методичні рекомендації до підготовки та публічної демонстрації творчого проєкту з фаху для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. 30 с.
6. Шумська Л. Ю., Костенко Л. В. Шумський М. О. Диригентсько-хорова підготовка : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 300 с.

Додаткові джерела інформації для вивчення навчальної дисципліни

1. Раструба Т. В., Тонкошкурий Б. І. Інтерпретація музичних творів у вокальному мистецтві: основні принципи. Проблеми мистецької освіти та виконавства: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. Вип. 13. С. 161–164.
2. Раструба Т., Шумська Л., Дорохіна Л. Вокально-хорове мистецтво в історичній ретроспективі. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 80, том 2, 2024. С. 81–86. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/80-2-11>.
https://www.aphn-journal.in.ua/archive/80_2024/part_2/13.pdf
3. Шумська Л. Ю., Костенко Л. В. Українське хорознавство (хрестоматія): навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 431 с.
4. Alla Lytvynenko, Lyudmyla Shumska, Liubov Dorokhina, Zlata Velychko-Solomennyyk, Nelia Velychko. Choral art of Ukraine as a socio-cultural phenomenon. Ad Alta: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. VOL. 12, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXXI. MAGNANIMITAS Assn.2022/11, p. 105-109 https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/papers/A_19.pdf
5. Shumska, L., Chyncheva, L., Dorokhina, L., Homenko, A., & Yotka, Y. (2024). Innovative vocal technologies in the educational choir of a higher education institution: A competency-based approach. Multidisciplinary Reviews, 7, 2024spe044. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024spe044>
6. Alla Lytvynenko, Lyudmyla Shumska, Liubov Dorokhina, Zlata Velychko-Solomennyyk, Nelia Velychko. Choral art of Ukraine as a socio-cultural phenomenon. Ad Alta: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. VOL. 12, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXXI. MAGNANIMITAS Assn.2022/11, p. 105-109 https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/papers/A_19.pdf.

Інформаційні джерела для вивчення навчальної дисципліни

1. Магістерський творчий проєкт Бороденко Анни (вокал та диригування). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=c8Zm6gTUvRo>.
2. Магістерський творчий проєкт Дужик Євгенії (вокал): URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RE4Z3ZloYpA>.
3. Магістерський творчий проєкт Андрія Верескуна (вокал): URL: <https://www.youtube.com/watch?v=r2c3CE6rCPE>.
4. Магістерський творчий проєкт Вадима Кобилка (вокал): URL: https://www.youtube.com/watch?v=29qFyzYPsVU&list=RD29qFyzYPsVU&start_radio=1.

5. Магістерський творчий проєкт Футька Миколи (хорове диригування). URL: https://www.youtube.com/watch?v=W_P9D7ciaMk&list=RDW_P9D7ciaMk&start_radio=1.
6. Пісенна культура старовірів с.Пилипівка Житомирської обл.Творчий проєкт Володимира Сінельникова. URL: https://www.youtube.com/watch?v=OnAGA_dzaSo.