

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЗВУКОРЕЖИСУРИ

АРХІПОВА Н. Є.

**Методичні рекомендації до самостійної роботи
з виконання наскрізної програми практики
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за ОПП «Музичне мистецтво»**

Одеса 2025

*Рекомендовано Вченою радою
Міжнародного гуманітарного університету
(протокол № 1 від 29.08. 2025 р.)*

Укладач:

Архіпова Н. Є. – старший викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Міжнародного гуманітарного університету.

Рецензенти:

Каплун Т. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Міжнародного гуманітарного університету, м. Одеса.

Гришко В. Д. – професор кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса). Народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Архіпова Н. Є. Методичні рекомендації до самостійної роботи з виконання наскрізної програми практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Музичне мистецтво». [Електронне видання] / Укладач: старший викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Міжнародного гуманітарного університету Архіпова Н. Є. Одеса, 2025. 42 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи під час проходження практики здобувачами I-IV курсів кафедри музичного мистецтва та звукорежисури факультету мистецтва і дизайну Міжнародного гуманітарного університету, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво; розроблено відповідно до навчального плану і складається з методичних рекомендацій, та додаткових інформаційних джерел для опрацювання.

Розробка рекомендацій здійснена на кафедрі музичного мистецтва та звукорежисури з урахуванням тенденцій та трендів сучасного комерційного музичного мистецтва, та розрахована на здобувачів профілізації «Артист-вокаліст (соліст джаз-естради)», «Артист-вокаліст (соліст музичного театру)» та «Звукорежисер».

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....	5
Перелік додаткових завдань:.....	6
МЕТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.....	7
ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ.....	8
РОЛЬ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ.....	9
УЧБОВО-ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА.....	11
НАВЧАЛЬНА (КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ТА СТУДІЙНА)	
ПРАКТИКА.....	12
ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА.....	13
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА.....	15
САМОСТІЙНА РОБОТА З РЕПЕРТУАРОМ.....	16
1. Ознайомчий етап.....	17
2. Аналітично-підготовчий етап.....	17
3. Технічно-опрацювальний етап.....	17
4. Інтерпретаційно-образний етап.....	18
5. Цілісно-виконавський етап.....	18
6. Корекційний етап.....	18
7. Підсумково-рефлексивний етап.....	18
ПЛАН МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТВОРУ.....	19
1. Загальні відомості про твір.....	19
2. Жанрово- стильова характеристика.....	19
3. Аналіз музичної форми.....	19
4. Мелодико-ритмічні та гармонічні особливості.....	19
5. Текстовий та драматургічний аналіз (для вокальних і сценічних творів).	19
6. Виконавський аналіз.....	20
7. Інтерпретаційна концепція.....	20
ПРОФЕСІЙНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЗА ПРОТОКОЛОМ DANTE.....	20
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ.....	23
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	24
Інтернет-ресурси:.....	30
ДОДАТОК 1.....	31

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ПЕРЕГЛЯДУ:.....	31
ДОДАТОК 2.....	35
ПЕРЕЛІК ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ ДЛЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗБОРУ.....	35
ДОДАТОК 3.....	40
ПЕРЕЛІК ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, ТВОРЧІСТЬ ЯКИХ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ.....	40

ПЕРЕДМОВА

Наскрізна програма практики є обов'язковою складовою освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та спрямована на забезпечення цілісного, послідовного і поетапного формування професійних компетентностей майбутнього фахівця у сфері музичного мистецтва. Практична підготовка реалізується протягом усього періоду навчання і виступає ключовим механізмом інтеграції теоретичних знань, виконавського досвіду, педагогічних умінь і навичок самостійної професійної діяльності.

Наскрізний характер програми практики передбачає логічний перехід від ознайомчого етапу до етапів активної виконавської, студійної, педагогічної та переддипломної діяльності з поступовим ускладненням завдань, розширенням відповідальності здобувача та зростанням рівня його автономності. Особливу увагу приділено самостійній роботі здобувачів, веденню облікової документації, рефлексії отриманого досвіду та його узагальненню у формі звіту про проходження практики, що є підставою для підсумкового контролю у формі заліку.

Практика здобувачів вищої освіти проводиться на базах практики, які відповідають вимогам програми на відповідному курсі навчання. Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, з дозволу декана та керівника практики, пропонувати місце проходження власної практики.

На кожному курсі, окрім проходження практики безпосередньо за розподілом, здобувачі також мають виконати та звітувати про виконання трьох додаткових завдань, з запропонованого переліку. Це забезпечує індивідуальний вектор розвитку кожного здобувача, та спрямовує його зусилля саме в ту сферу професійної діяльності, за якою він прагне більш глибокого розвитку.

Перелік додаткових завдань:

1. Складання плейлистів на інтернет-платформах за заданими параметрами (жанрові, стильові характеристики, класифікація співочих голосів і т. д.)
2. Розбір та аналіз заданих музичних творів.
3. Прослуховування, або перегляд даного аудіо та відеоматеріалу з написанням есе після перегляду.
4. Вивчення джазових стандартів, усний аналіз музичної форми, переклад тексту та спів з власним акомпанементом (мінімум 5 творів)
5. Вивчення естрадних хітів різних років, усний аналіз музичної форми, переклад тексту та спів з власним акомпанементом (мінімум 5 творів)
6. Участь у наукових конференціях, написання та публікація тез.
7. Отримання сертифікату за протоколом Dante (Digital Audio Network Through Ethernet).
8. Відвідування індивідуальних занять на базах практики у мистецьких музичних закладах та отримання практичного досвіду викладання музичних дисциплін (якщо це не передбачено програмою на даному етапі навчання).
9. Участь у міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсах та фестивалях.
10. Відвідування запланованих репетицій концертів та дипломної вистави (якщо це не передбачено програмою на даному етапі навчання).
11. Участь у звукозаписуючих сесіях (якщо це не передбачено програмою на даному етапі навчання).
12. Виконання індивідуальних завдань в звукозаписуючій студії (якщо це не передбачено програмою на даному етапі навчання).
13. Відвідування вистав та концертних заходів (якщо це не передбачено програмою на даному етапі навчання).

14. Виступи на концертних заходах (якщо це не передбачено програмою на даному етапі навчання, за дозволом кафедри).

15. Участь у спільних проектах зі здобувачами кафедри кіно та телебачення (дипломні проекти, кінострічки, відеокліпи, реклами, відео-візитівки тощо).

Залік проходить у формі подання заповненого щоденника практики, та подання та захисту письмового звіту проходження практики.

МЕТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Метою практичної підготовки є цілеспрямоване формування у здобувачів вищої освіти цілісної та стійкої системи професійних умінь, навичок і компетентностей, необхідних для самостійної та відповідальної фахової діяльності у сфері музичного мистецтва. Практика забезпечує інтеграцію теоретичних знань, набутих у процесі аудиторного навчання, з реальними або максимально наближеними до реальних умовами професійного середовища, зокрема концертно-виконавської, репетиційної, студійної, педагогічної та організаційно-творчої діяльності.

У процесі проходження практики здобувачі застосовують фахові знання з музично-теоретичних дисциплін, виконавської майстерності, сценічної культури, звукотехнічних основ, методики викладання та організації творчого процесу. Особлива увага приділяється розвитку виконавської культури, професійної дисципліни, педагогічної та комунікативної компетентності, здатності до аналізу художнього матеріалу, самоконтролю та рефлексії власної діяльності. Практика також спрямована на формування організаційних навичок, уміння працювати в команді, дотримуватися професійної етики, техніки безпеки та нести відповідальність за якість і результат виконуваної роботи.

Досягнення мети практичної підготовки підтверджується результатами виконання індивідуальних та додаткових завдань, передбачених програмою практики, що відображають рівень сформованості професійних компетентностей

здобувача. Виконання завдань систематично фіксується у щоденнику практики, який містить опис видів діяльності, аналіз виконаної роботи та самооцінку професійного поступу. Узагальнені результати проходження практики оформлюються у підсумковому письмовому звіті, що захищається здобувачем під час заліку та є підставою для комплексного оцінювання практичної підготовленості й готовності до подальшої професійної діяльності.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Наскрізна програма практики спрямована на закріплення та поглиблення фахових знань, здобутих у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін, а також на формування здатності застосовувати професійну термінологію, аналітичні, виконавські, педагогічні й організаційні навички у практичній діяльності. У процесі проходження практик здобувачі набувають уміння працювати автономно, планувати власну діяльність, приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї роботи, демонструючи при цьому навички критичного і самокритичного мислення, міжособистісної взаємодії, професійної комунікації, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і дотримання принципів академічної доброчесності. Важливим складником практичної підготовки є розвиток професійної рефлексії, що реалізується через аналіз виконаних завдань, оцінку власного рівня підготовленості, узагальнення здобутого досвіду у звітній документації та його аргументований усний захист під час заліку.

Реалізація наскрізної програми практики забезпечує формування інтегральної здатності розв'язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у сфері музичного мистецтва в умовах комплексності та невизначеності, на основі поєднання знань з теорії та історії музики, виконавства, музикознавства та суміжних галузей. У здобувачів формується готовність до самонавчання, творчої ініціативи, генерації нових ідей, використання міждисциплінарних зв'язків,

поєднання інноваційних підходів із національними та світовими традиціями музичного мистецтва. Практика сприяє розвитку здатності демонструвати виконавську культуру й технічну майстерність, створювати та інтерпретувати художні образи, аналізувати музичні твори з урахуванням стилю, жанру, форми та драматургії, здійснювати ансамблеву, репетиційну, концертно-виконавську, студійну, педагогічну, аранжувальну, звукорежисерську, організаційну й просвітницьку діяльність.

У межах різних видів практики забезпечується поступовий перехід від ознайомлення з професійним середовищем до виконання самостійних творчих, виконавських, педагогічних і дослідницьких завдань, формування навичок науково-аналітичної роботи, опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та інтерпретації музичного матеріалу, а також розуміння фінансово-адміністративних засад організації мистецьких проєктів і закладів культури. Досягнення результатів практичної підготовки підтверджується здатністю здобувачів застосовувати набуті знання і вміння у реальних або наближених до реальних умовах професійної діяльності, аргументовано презентувати результати своєї роботи, використовувати сучасне професійне обладнання та програмне забезпечення і демонструвати готовність до подальшої самостійної фахової діяльності у сфері музичного мистецтва.

РОЛЬ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Самостійна робота здобувачів є провідним компонентом проходження практики та визначає рівень сформованості професійної зрілості майбутнього фахівця, його готовність до самостійної виконавської, педагогічної, студійної та організаційно-творчої діяльності. У межах самостійної роботи здобувачі здійснюють цілеспрямовану підготовку індивідуального та ансамблевого репертуару, опрацьовують вокальні партії з урахуванням стилістичних, жанрових і

драматургічних особливостей творів, виконують аналіз художнього матеріалу, формують інтерпретаційну концепцію та планують власну репетиційну роботу. Значна частина самостійної діяльності пов'язана з підготовкою до репетицій і публічних виступів, участю у концертних заходах, творчих проєктах, мистецьких показах, а також із роботою в умовах студійного середовища, зокрема під час звукозапису, саундчеку, налаштування обладнання, роботи з мікрофонами, програмним забезпеченням та іншими технічними засобами.

У процесі практики здобувачі також самостійно готуються до проведення занять, розробляють плани уроків, підбирають навчальний репертуар відповідно до вікових і виконавських можливостей учнів, здійснюють аналіз методичних матеріалів та узагальнюють власний педагогічний досвід. Окрему увагу приділено роботі з інформаційними джерелами, що включає пошук, відбір, систематизацію та аналіз музикознавчої, методичної і нотної літератури, аудіо- та відеоматеріалів, а також фіксацію спостережень і результатів практичної діяльності. Отримані матеріали використовуються для оформлення щоденника практики та підсумкового письмового звіту, у якому здобувачі відображають зміст виконаних завдань, здійснюють самооцінку професійного поступу та формулюють висновки щодо набутих компетентностей.

Результати самостійної роботи підлягають обов'язковій фіксації у щоденнику практики та враховуються під час підсумкового контролю. Повнота, систематичність і якість виконання самостійних завдань, рівень підготовленості до репетицій, занять і творчих заходів, а також здатність до аналітичного осмислення власної діяльності безпосередньо впливають на загальний результат заліку та є важливим показником професійної готовності здобувача до подальшої фахової діяльності у сфері музичного мистецтва.

УЧБОВО-ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

Даний вид практики має на меті формування початкових навичок аналітичного сприйняття музичних творів, ознайомлення з професійним середовищем, розвиток естетичного смаку та критичного мислення через практичний досвід відвідування концертних і театральних заходів. У межах практики здобувачі знайомляться з репертуаром бази практики шляхом відвідування вистав і концертів у театрах та концертних залах міста, аналізуючи жанрове розмаїття представлених творів. Важливим компонентом є вивчення структури та організації мистецьких установ, що включає знайомство зі структурою та функціонуванням театру чи концертної організації, а також вивчення історії їх становлення та розвитку. Необхідною складовою є також участь у навчальних заходах та спостереження за виступами здобувачів старших курсів, що дозволяє аналізувати рівень виконавської майстерності, стилістичні особливості та сценічну поведінку. Це сприяє розвитку критичного мислення, формує навички сприйняття та оцінки музичного змісту через спостереження та обговорення переглянутих заходів. Очікуваними результатами практики є усвідомлення значення сценічного досвіду у професійному становленні, збагачення знань про різні музичні жанри та виконавські стилі, формування критичного підходу до оцінки мистецьких явищ, а також підвищення рівня академічної рефлексії та аналітичних здібностей. Даний підхід сприятиме професійному та творчому розвитку здобувачів, допоможе їм адаптуватися до мистецького середовища та усвідомити власну професійну траєкторію.

Залік з учбово-ознайомчої практики передбачає подання здобувачем заповненого щоденника практики та письмового звіту, у якому відображено результати аналітичної роботи з музичним матеріалом, спостереження за концертно-театральними заходами та узагальнення отриманого досвіду. Оцінюється

здатність здобувача аналізувати музичні твори, коректно використовувати професійну термінологію, робити аргументовані висновки та демонструвати сформованість первинних навичок професійної рефлексії.

НАВЧАЛЬНА (КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ТА СТУДІЙНА) ПРАКТИКА

Навчальна (концертно-виконавська та студійна) практика зосереджена на отриманні сценічно-виконавського/звукорежисерського досвіду. Практична підготовка здійснюється у двох ключових напрямках: студійна робота та концертні виступи, що дозволяє здобувачам інтегрувати набуті знання та навички у реальний професійний контекст. Відповідно до своєї спеціалізації, артисти-вокалісти та актори музичного театру готують концертні номери, які виконують як у живому форматі на сцені, так і в умовах студійного запису. Водночас здобувачі, що спеціалізуються на звукорежисурі, беруть активну участь у студійних записах, освоюють методи роботи з мікрофонами, обробки звуку та зведення аудіоматеріалу, а також забезпечують технічний супровід концертних заходів. Також, у щільній плідній співпраці з базами практики, відбуваються гостьові студійні звукозаписуючі сесії, на яких здобувачі взаємодіють з викладачами музичних шкіл та їхніми вихованцями, спостерігаючи процес підготовки до студійного запису та приймаючи активну участь у організації та проведенні заходів.

Особлива увага приділяється організації та проведенню репетицій, адже цей етап є ключовим для формування професійних навичок і розуміння всіх аспектів підготовки виступу. Здобувачі набувають досвіду формування концертної програми, планування та координації репетиційного процесу, що включає роботу з партитурою, розвиток сценічної взаємодії, освоєння технічних засобів озвучення та адаптацію виконавської програми до акустичних особливостей концертного майданчика або студійного середовища.

Ця комплексна підготовка дозволяє здобувачам поглибити професійні компетенції, отримати цінний досвід виступів та студійної роботи, а також розвинути навички співпраці в творчих та технічних командах. У результаті вони набувають критично важливих організаційно-технічних знань і умінь, необхідних для успішної професійної діяльності у сфері музичного мистецтва.

Підсумковий контроль з навчальної практики здійснюється у формі заліку на підставі захисту звіту та перевірки щоденника практики. У звіті мають бути відображені результати концертно-виконавської або студійної діяльності, участь у репетиційному процесі, виконання індивідуальних та додаткових завдань. Оцінюється рівень виконавської підготовки, уміння працювати в колективі, здатність застосовувати технічні та художні засоби відповідно до завдань практики, а також рівень самостійності та відповідальності.

ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА

Виробнича (педагогічна) практика спрямована на отримання здобувачами педагогічного досвіду. Педагогічна практика здобувачів 3 курсу профілізацій «артист-вокаліст» (соліст джаз-естради/соліст музичного театру) проходить на базах дитячих мистецьких освітніх закладів і має на меті практичне застосування теоретичних знань, розвиток педагогічних навичок і ознайомлення з особливостями навчального процесу в мистецьких школах. На початковому етапі здобувачі спостерігають за роботою викладача, аналізують структуру уроків, методи подачі матеріалу, взаємодію педагога з учнями та особливості роботи з різними віковими групами. Вони знайомляться з дітьми, вивчають специфіку їхнього голосового апарату, психофізіологічні особливості та рівень підготовки. Далі здобувачі поступово залучаються до педагогічного процесу, допомагаючи викладачеві в організації занять та проведенні розспівувань. Артисти-вокалісти (солісти музичного театру) також додають до занять вокально-акторські тренінги, та вправи

зі сценічного руху. Під час практики здобувачі також беруть участь у концертних заходах закладів освіти та репетиціях, що сприяє формуванню професійних компетентностей, комунікативних навичок та педагогічного такту.

Здобувачі 3 курсу профілізації «звукорежисер» під час педагогічної практики організовують гостьові лекції для учнів мистецьких шкіл на базі студії МГУ, де знайомлять їх із звукозаписуючим обладнанням та особливостями роботи звукорежисера. Вони демонструють принципи роботи мікрофонів, пультив, акустичних систем, цифрових аудіостанцій і основи звукової обробки. Окрім технічного ознайомлення, здобувачі пропонують дітям інтерактивні заняття: практичні вправи із запису голосу та інструментів, обговорення етапів створення студійного треку, експерименти з ефектами (реверберація, еквалізація, компресія), аналіз саунд-дизайну в кіно та мультимедіа. Обов'язковим є створення спільного аудіопроєкту наприкінці практичних занять: запис пісні або невеликого музичного твору за участі учнів мистецьких шкіл, де діти можуть не лише виконати партії, а й спробувати себе у ролі звукорежисерів. Такий підхід допомагає їм зрозуміти важливість технічної складової музичного мистецтва та, можливо, зацікавитися професією звукорежисера в майбутньому.

Для здобувачів, які на момент проходження практики вже працевлаштовані за спеціальністю, передбачена можливість проходження практики за місцем роботи. Це відбувається за погодженням із керівником структурного підрозділу та керівником практики від кафедри, що дозволяє ефективно поєднувати навчання з професійною діяльністю.

Залік з виробничої (педагогічної) практики передбачає оцінювання сформованості педагогічних умінь, здатності аналізувати освітній процес, застосовувати методику викладання та здійснювати професійну комунікацію. У письмовому звіті та у щоденнику практики здобувач узагальнює результати педагогічної діяльності, аналізує власний досвід, визначає професійні труднощі та шляхи їх подолання. Важливим критерієм оцінювання є здатність до самоаналізу та

усвідомлення ролі педагогічної діяльності у структурі професійної підготовки.

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Головним завданням цього етапу практики є збір та аналіз фактичних матеріалів, необхідних для виконання кваліфікаційної роботи, яка відображає рівень засвоєних знань, набутого досвіду та компетентностей здобувача. Написання кваліфікаційної роботи також демонструє рівень науково-дослідницьких навичок, аналітичного мислення та вмінню обґрунтувати власні творчі і професійні рішення, а також допомагає здобувачам не лише систематизувати свої знання та досвід, а й продемонструвати готовність до самостійної професійної діяльності.

Важливою складовою переддипломної практики є участь здобувачів у наукових конференціях різних рівнів у якості доповідачів та слухачів, а також публікація тез у наукових виданнях, де у здобувачів з'являється нагода апробації аспектів майбутньої кваліфікаційної бакалаврської роботи.

Базою практики здобувачів є кафедра Музичного мистецтва та звукорежисури, де вони, крім основного завдання — написання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи — беруть участь у концертній діяльності, підготовці майбутньої дипломної вистави, створенні спільних творчих проєктів для атестації у співпраці зі звукорежисерами, студійних записах, репетиціях та інших формах мистецької роботи. Майбутні звукорежисери вдосконалюють навички звукозапису, роботи з професійною апаратурою, мікшування та технічного супроводу концертних заходів, а також здійснюють підготовку власного творчого проєкту для підсумкового публічного виступу.

Особлива увага приділяється самостійній роботі здобувачів у професійному середовищі, що включає не лише виконання фахових завдань, а й аналіз отриманого досвіду.

Переддипломна практика завершується заліком, який базується на захисті

розгорнутого звіту про проходження практики та аналізі матеріалів, зібраних для виконання кваліфікаційної роботи. Оцінюється рівень професійної зрілості здобувача, здатність до самостійного узагальнення практичного і теоретичного досвіду, аргументованість висновків, логічність викладу матеріалу та готовність до подальшої професійної діяльності.

САМОСТІЙНА РОБОТА З РЕПЕРТУАРОМ

Самостійна робота з репертуаром є наскрізною складовою практичної підготовки здобувачів вищої освіти протягом усього періоду навчання та спрямована на формування професійної виконавської культури, художнього мислення й навичок самостійної інтерпретаційної діяльності. Вона передбачає цілеспрямоване та систематичне опрацювання музичних творів різних жанрів, стилів і епох із поступовим ускладненням репертуару відповідно до етапу навчання та рівня підготовки здобувача.

У процесі самостійної роботи здобувач здійснює підбір репертуару відповідно до індивідуальних фахових завдань практики, аналізує музичний матеріал, працює над технічною, інтонаційною, ритмічною та художньо-образною складовими виконання, а також формує власну виконавську концепцію твору. Значна увага приділяється усвідомленню стильових особливостей музики, жанрової природи твору, специфіки вокальної або інструментальної техніки, а також взаємозв'язку музичного тексту з поетичним, драматургічним чи сценічним контекстом.

Самостійна робота з репертуаром включає підготовку творів до концертного виконання, студійного запису, педагогічної демонстрації або використання в кваліфікаційній роботі. Отримані результати обов'язково фіксуються у щоденнику практики та відображаються у письмовому звіті, де здобувач здійснює аналітичний і рефлексивний опис процесу роботи над твором, труднощів та шляхів їх подолання, а також досягнутих виконавських результатів.

Якість самостійної роботи з репертуаром оцінюється під час заліку за такими критеріями: обґрунтованість вибору твору, повнота та глибина аналізу, рівень виконавської готовності, здатність до самостійної інтерпретації та професійного самоаналізу.

Самостійна робота з музичним твором здійснюється поетапно та передбачає послідовний перехід від первинного ознайомлення з матеріалом до завершеної виконавської інтерпретації, готової до публічного виконання, студійного запису або педагогічної демонстрації. Кожен етап фіксується у щоденнику практики та узагальнюється у звіті про проходження практики. У процесі роботи з музичним твором передбачені наступні етапи:

1. Ознайомчий етап

На початковому етапі здобувач здійснює первинне ознайомлення з музичним твором шляхом прослуховування або перегляду кількох інтерпретацій, вивчення нотного та текстового матеріалу. Формується загальне уявлення про характер, стиль, жанрову природу та образний зміст твору. Здобувач визначає функцію твору в репертуарі (навчальний, концертний, студійний, педагогічний) та окреслює попередні виконавські завдання.

2. Аналітично-підготовчий етап

На цьому етапі відбувається детальне опрацювання музичного та, за потреби, текстового матеріалу. Здобувач визначає форму твору, основні драматургічні вузли, кульмінаційні моменти, технічно складні фрагменти. Паралельно здійснюється планування роботи: розподіл твору на логічні частини, визначення послідовності їх опрацювання, постановка конкретних технічних і художніх завдань.

3. Технічно-опрацювальний етап

Етап спрямований на відпрацювання технічної складової виконання. Здобувач працює над інтонаційною точністю, ритмічною стабільністю, диханням, артикуляцією, штрихами, дикцією та іншими професійно необхідними навичками. Робота здійснюється у повільному темпі з поступовим наближенням до авторського

або виконавського темпу. Особлива увага приділяється складним місцям та переходам між розділами твору.

4. Інтерпретаційно-образний етап

На даному етапі здобувач формує цілісну художню концепцію виконання. Визначається образний задум, емоційна логіка розвитку, засоби виразності, динамічні та темброві контрасти. Здійснюється інтеграція технічних навичок з художнім змістом, виробляється індивідуальна інтерпретація твору відповідно до стилю, жанру та виконавських можливостей.

5. Цілісно-виконавський етап

Етап передбачає виконання твору в цілісному вигляді без зупинок, із дотриманням темпу, динаміки та сценічної логіки. Здобувач відпрацьовує стійкість виконання, витривалість, концентрацію уваги, контроль над емоційним станом. Проводиться пробне виконання для аудиторії, запис на аудіо або відео з подальшим самостійним аналізом.

6. Корекційний етап

На основі самоаналізу, записів або рекомендацій керівника практики здобувач вносить корективи у виконання. Уточнюються темпові, динамічні, артикуляційні та інтерпретаційні деталі, усуваються неточності. Особлива увага приділяється художній переконливості та професійній завершеності виконання.

7. Підсумково-рефлексивний етап

Завершальний етап передбачає узагальнення результатів роботи над твором. Здобувач здійснює письмову рефлексію процесу та результатів опрацювання твору, оцінює рівень власної готовності, визначає набуті навички та перспективи подальшого розвитку. Результати фіксуються у звіті про проходження практики та використовуються під час заліку.

ПЛАН МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТВОРУ

1. Загальні відомості про твір

- Автор музики, автор тексту (за наявності).
- Назва твору.
- Жанр і стиль (епоха, напрям, стильова традиція).
- Рік створення та історичний/культурний контекст.

2. Жанрово- стильова характеристика

- Визначення жанрової природи твору.
- Стильові ознаки (класичні, естрадні, джазові, мюзиклові тощо).
- Місце твору у творчості композитора та у відповідній виконавській традиції.

3. Аналіз музичної форми

- Тип музичної форми (куплетна, форма стандарту, блюзовий квадрат, тричастинна, рондо, наскрізна тощо).
- Структура твору (частини, розділи, повтори, кульмінації).
- Логіка драматургічного розвитку музичного матеріалу.

4. Мелодико-ритмічні та гармонічні особливості

- Характер мелодійної лінії.
- Ритмічна організація, метро-ритмічні труднощі.
- Гармонічна мова, основні гармонічні опори та патерни, тональні відхілення та модуляції (за рівнем підготовки здобувача).

5. Текстовий та драматургічний аналіз (для вокальних і сценічних творів)

- Зміст і ідея тексту.
- Драматургія твору (настрій, конфлікт, образ).
- Взаємозв'язок музики і слова.

6. Виконавський аналіз

- Технічні труднощі (діапазон, дихання, артикуляція, штрихи).

- Вокально-інструментальні або сценічні особливості виконання.
- Вимоги до тембру, динаміки, агогіки.

7. Інтерпретаційна концепція

- Образний задум виконавця.
- Засоби художньої виразності.
- Індивідуальні інтерпретаційні рішення.

ПРОФЕСІЙНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЗА ПРОТОКОЛОМ DANTE

Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) — це професійний мережевий протокол передачі багатоканального цифрового аудіосигналу, розроблений компанією Audinate (Австралія), який базується на стандартних IP-мережах Ethernet і використовує звичайну мережеву інфраструктуру без потреби в спеціалізованих аудіокабелях. Протокол забезпечує передачу некомпресованого цифрового аудіо з наднизькою затримкою, високою точністю синхронізації та можливістю масштабування від простих двоточкових з'єднань до складних багатозональних систем із сотнями каналів.

Технологія Dante ґрунтується на використанні стандартів IEEE, зокрема Precision Time Protocol (PTP, IEEE 1588), що забезпечує зразкову синхронізацію всіх пристроїв мережі з точністю до мікросекунд. Це дозволяє уникнути фазових зсувів, джитеру та часових похибок, критичних для живого звуку, студійного запису та трансляційних систем. Передача аудіо здійснюється поверх стандартних протоколів IP, що робить Dante універсальним рішенням для інтеграції в сучасні AV-системи, телерадіомовлення, концертні комплекси, театри, студії звукозапису та навчальні лабораторії.

Завдяки своїй стабільності, простоті конфігурації та сумісності з обладнанням провідних світових виробників, Dante фактично став галузевим стандартом у сфері

мережевого аудіо, витіснивши застарілі точкові та матричні системи комутації сигналу.

Міжнародна сертифікаційна програма Dante розроблена як стандартизований інструмент підтвердження професійних компетентностей у сфері цифрового мережевого аудіо. Сертифікація має чітку ієрархічну структуру та охоплює як теоретичні основи цифрового звуку і мережевих технологій, так і практичні навички налаштування, маршрутизації та оптимізації Dante-систем.

Початковий рівень сертифікації зосереджений на фундаментальних принципах цифрового аудіо, таких як дискретизація, бітова глибина, пропускна здатність мережі, поняття затримки та синхронізації. Значна увага приділяється розумінню архітектури Dante-мережі, ролі Master Clock, принципам автоматичного визначення пристроїв та базовій маршрутизації аудіосигналів у програмному середовищі Dante Controller. На цьому рівні здобувачі набувають навичок створення простої аудіомережі, використання Dante Virtual Soundcard для інтеграції комп'ютера як повноцінного аудіопристрою, а також базового усунення типових помилок конфігурації.

Середній рівень сертифікації поглиблює знання з мережевих технологій і охоплює роботу з більшими системами, у яких використовуються кілька комутаторів, різні топології мережі та підвищене навантаження на пропускну здатність. Розглядаються питання multicast-передачі, QoS (Quality of Service), управління латентністю, резервування каналів та оптимізації мережевого трафіку. Особливий акцент робиться на стабільності системи в умовах живих концертів і трансляцій, де помилка або затримка можуть мати критичні наслідки.

Розширений рівень сертифікації орієнтований на складні професійні системи, що використовуються у великих концертних залах, телевізійних комплексах та інсталяціях AV-over-IP. Він включає роботу з Dante Domain Manager, керування правами доступу, сегментацію мережі, інтеграцію з відеопроколами та

масштабованими інфраструктурами. Цей рівень формує у здобувачів системне бачення мережевого аудіо як частини загальної цифрової екосистеми.

Сертифікація за протоколом Dante є об'єктивним показником професійної готовності звукорежисера до роботи в умовах сучасного цифрового виробництва. На відміну від локальних навчальних курсів, сертифікація Audinate має міжнародний статус і визнається виробниками обладнання, прокатними компаніями, студіями та інженерними командами в усьому світі.

Для здобувачів спеціалізації «звукорежисура» володіння Dante означає не лише здатність працювати з конкретним програмним забезпеченням, а глибоке розуміння принципів побудови аудіомереж, управління потоками сигналу, забезпечення стабільності та масштабованості систем. Це формує у майбутніх фахівців інженерне мислення, що виходить за межі традиційного уявлення про звукорежисера як оператора апаратури і наближає його до ролі системного аудіоінженера.

Особливу цінність має той факт, що сертифікація включає тестування у форматі світової онлайн-системи оцінювання, де результати здобувачів співставляються з показниками учасників з інших країн. Високі результати та призові місця у таких змаганнях свідчать про відповідність рівня підготовки здобувачів міжнародним стандартам і підтверджують конкурентоспроможність випускників на глобальному ринку праці.

У межах практичної підготовки здобувачів спеціалізації «звукорежисура» сертифікація Dante виступає логічним поглибленням фахової компетенції, яка дозволяє перевірити не лише теоретичні знання, а й реальні навички побудови, налаштування та експлуатації цифрових аудіосистем у професійному середовищі.

Результати проходження сертифікації можуть бути інтегровані до звітної документації з практики як підтвердження сформованості фахових компетентностей у сфері сучасних цифрових технологій звукорежисури. Наявність сертифіката Dante засвідчує здатність здобувача працювати з професійним обладнанням, програмним

забезпеченням та мережевими рішеннями, що безпосередньо корелює з вимогами до виробничої діяльності звукорежисера у концертних, студійних і трансляційних умовах.

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Викладання та засвоєння навчальної дисципліни передбачає неухильне дотримання вимог академічної доброчесності, яка регулюється Законом України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004), «Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності» (Лист МОН № 1/9-650 від 23.10.18 року), іншими нормативними документами. Зокрема, основні засади дотримання академічної доброчесності визначено у «Положенні про академічну доброчесність у Міжнародному гуманітарному університеті», «Кодексі академічної доброчесності Міжнародного гуманітарного університету» та «Інструкції щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату)», затвердженої наказом МГУ від 03.05.2024 р., № 708а.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (Сольний спів). Київ : ЗАТ “Віпол”, 2007. 145 с.
2. Антонюк В. Г. Постановка голосу : Навчальний посібник. Київ: 2000. 156 с.
3. Антонюк В. Г. Формування індивідуального виконавського стилю: культурно-антропологічний аспект. Київ : Управлінська ідея, 1999. 24 с.
4. Архіпова Н. Є. Методика роботи з вокальними творами з репертуару американського мюзиклу на дисципліні “Сценічний спів”. Одеса : МГУ, 2025. 50 с.
5. Безгін О. І., Бернадська А. Є., Кочарян І. С., Успенська О. Ю. Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів. Монографія. Київ : Інститут культурології НАМ України, 2013. 176 с.
6. Горovenko М. Г. Аранжування та бітмейкінг. Методична розробка для здобувачів 1 – 4 курсів першого (бакалавр) рівня вищої освіти. Одеса : МГУ, 2025. 105 с.
7. Горovenko М. Г. Використання основ модульного синтезу. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів 2-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса, 2022. 38 с.
8. Горovenko М. Г. Компресія. Методичні вказівки для здобувачів 3-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса, 2024. 38 с.

9. Горovenko М. Г. Провідні принципи звукорежисури публічних культурних заходів. Методична розробка для здобувачів 1 – 4 курсів першого (бакалавр) рівня вищої освіти. Одеса : МГУ, 2025.

10. Горovenko М. Г. Синхронізація мультимедійних шоу за допомогою програми Ableton live. Методичні вказівки для здобувачів 3-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса, 2023. 40 с.

11. Горovenko М. Г. Студійна звукорежисура. Методичні рекомендації для здобувачів 2-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса, 2023. 42 с.

12. Горovenko М. Г., Роменський Ю. М. Загальне фортепіано. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів 1 – 2 курсів першого (бакалавр) рівня вищої освіти. Одеса : МГУ, 2025. 65 с.

13. Давидов М. А. Виконавське музикознавство: енциклопедичний довідник. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. 400 с.

14. Єрошенко О. В. Емоційна сфера у вокальній творчості: музично-естетичні та виконавські аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтв. : 17.00.03 «Музичне мистецтво»; Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2008. 19 с.

15. Каплун Т. М. Всесвітня історія музики. Конспект лекцій. Частина 1. Музична культура первісного світу у контексті архетипних міфологічних традицій світу. Одеса, 2025. 54 с.

16. Каплун Т. М. Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Укладач – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри музичного мистецтва та звукорежисури МГУ Каплун Т. М. Одеса, 2024. 50 с.

17. Каплун Т. М. Навчальний посібник з предмету “Основи музичного аналізу, гармонії та поліфонії” для практичних занять здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 025 - «Музичне мистецтво». Ч. 1. Одеса, 2025. 122 с.

18. Каплун Т. М. Навчальний посібник з теорії музики для самостійної роботи здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 025 - «Музичне мистецтво». Одеса, 2023. 42 с.

19. Каплун Т. М. Сольфеджіо. Підручник для практичних і самостійних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». Ч. 1. Одеса, 2025. 102 с.

20. Каплун Т. М., Дяблова К. О. Основи гармонії як навчальної дисципліни для здобувачів виконавських спеціальностей музичних закладів вищої освіти. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво та звукорежисура. Одеса, 2025. 45 с.

21. Кравець Н. В. Історія естрадно-джазових вокальних стилів: ера свінгу, бібоп та формування підґрунтя переходу джазу в елітарного мистецтва. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса, 2023. 42 с.

22. Кравець Н. В. Історія естрадно-джазових вокальних стилів: формування популярних музичних другої половини XX століття. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса, 2023. 44 с.

23. Кравець Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін». Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня ОПП «Музичне мистецтво» за спец. 025 – Музичне мистецтво. Одеса, 2025. 50 с.

24. Кравець Н. В. Методологія викладання фахових дисциплін : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса: МГУ, 2025. 60 с.

25. Кушка Я. С. Методика навчання співу [посібник з основ вокальної майстерності]. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 288 с.

26. Роменський Ю. М. Вдосконалення вокальних здібностей: рухливість голосу. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів 2-3 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музична культура. Одеса, 2023. 40 с.

27. Роменський Ю. М. Історія сучасного виконавства. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музична культура. Одеса, 2023. 42 с.

28. Роменський Ю. М. Композиція та вокальна імпровізація : метод. рекомендації для самост. роботи здобувачів / Ю. М. Роменський ; каф-ра музичн. мистецтва та звукорежисури ; Міжнар. гуманітар. ун-т. Одеса, 2023. 23 с.

29. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі. Тернопіль : Богдан, 2000. 215 с.

30. Рось З. П. Особливості роботи з розвитку вокально-виконавської техніки естрадно-джазових співаків. Івано-Франківськ : “СІМІК”, 2019. 66 с.

31. Рудий Д. Ю. Інноваційний бізнес у сфері культури та мистецтва. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса: МГУ, 2025. 35 с.

32. Рудий Д. Ю. Основи сучасної хореографії для виконавців мюзиклу: техніка, стиль, імпровізація. Методичні рекомендації для практичної роботи

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. Одеса, 2025. 37 с.

33. Рудий Д. Ю., Архіпова Н. Є. Акторська майстерність у мюзиклі: методика роботи та завдання для самостійної підготовки. Одеса : МГУ, 2025. 50 с.

34. Сольно-ансамблевий практикум: методичні рекомендації до практичних занять / Скопцова О. М., Шнуренко Т. В., Семенова О. А., Ноздріна О. Ю.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : КНУКіМ, 2018. 54 с.

35. Сучасне вокальне мистецтво в Україні: колективна монографія / Ред.–упор. В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. Київ, 2017. 252 с.

36. Щербініна О. М. Теорія та практика музичного стилю: Навчально-методичний посібник. Ніжин, НДУ, 2006. 87 с.

37. Юцевич Ю. Є. Музика: Словник-довідник. Тернопіль : навчальна книга – Богдан, 2003. 689 с

Допоміжні джерела

1. Музична педагогіка та виконавство : зб. ст. / упор. Петро Серотюк; заг. ред. Анатолій Семешко. Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2008. 64 с.

2. Симоненко В.С. Українська енциклопедія джазу. Київ: Центрмузінформ, 2004. 232 с.

3. Черкасов В. Теорія і методика музичної освіти : підручник. Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. 528 с.

4. Шип С. В. Знакова функція та мовна організація музичного мовлення : автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: спец. 17.00.03 – Музичне мистецтво; НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2002. 42 с.

5. Шкуляр О. Д. Методичні поради з питань організації самостійної роботи студентів з постановки голосу (На допомогу вокалістам - початківцям).

Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. 84 с.

6. Я - студент: Навч. посіб. / За ред. В. О. Огнев'юка. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. 226 с.

7. Carter H. Vocal Warm-ups and Vocalises. Huntington Beach, CA.: Goldenwest College Publication, 2003. 214 с.

8. Kaplun, T. (2023). Musical art in theoretical and methodological projections: present-day music and neuroethics. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 14(4), 612-625. <https://doi.org/10.18662/brain/14.4/524> (разом з Yeromenko, A., Toloshniak, N., Havryliuk, O., Havrylenko, L., & Bazan, O.)

9. Kaplun, T. (2024). The Interrelation and Influence of Cultural Identity in the Performing Arts: Archetypes, Reflections, Interpretations. *Multidisciplinary Reviews*, 8, 2024spe054. (разом з Fabryka-Protska, O., Pastushok T., Gunder L., and Hudakova, J.) <https://doi.org/10.31893/multirev.2024spe054>

10. Kaplun, T. (2025). The Impact of Musik on Emotional State and Mental Health in the Context of Modern Socio-Cultural Realities. *International Journal on Culture History and Religion*, 7(SI1), 159-176. <https://doi.org/10.63931/ijchr.v7iSI1.159> (разом з Viatokha, I., Obolenska, M., Vlasova, V., & Mazepa).

11. Stoloff Bob. Vocal Improvisation: An Instru-Vocal Approach for Soloists, Groups, and Choirs. Boston: Berklee Press, 2011. 132 p.

Інтернет-ресурси:

1. Відкрита електронна бібліотека. URL : <https://web.nlu.org.ua/>
2. Енциклопедія сучасної України. URL : <https://esu.com.ua/>
3. Електронна бібліотека «Культура України». URL :

<https://elib.nlu.org.ua/>

4. Каталог трансляцій музичних шоу та Бродвейських мюзиклів. URL : <https://www.mtishows.com/>
5. Національна освітня платформа. URL : <https://vseosvita.ua/>
6. Нотний архів. URL : <https://notes.tarakanov.net/>
7. Нотна бібліотека західної естрадно-джазової музики Hal Leonard. URL : <https://www.halleonard.com/>
8. On-line бібліотека. URL : <https://www.scribd.com/home>
9. Платформа You-tube. URL : <https://www.youtube.com/>
10. Pop Culture Madness. Бібліотека найпопулярніших пісень від 1920-х років до сьогодення. URL : <https://popculturemadness.com/1987-top-ten-music-charts/>
11. Vault D. Огляди музичних альбомів. URL : <http://dailyvault.com/>
12. Way Back Machine. Музичний архів Єльського університету. URL : <https://web.library.yale.edu/music>

ДОДАТОК 1

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ПЕРЕГЛЯДУ:

1. 42-га вулиця / 42nd Street; (1933)
2. Циліндр / Top Hat; (1935)
3. Плавучий театр / Show Boat; (1936)
4. Час свінгу/Swing Time; (1936)
5. Чарівник країни Оз/ The Wizard of Oz; (1939)
6. Янкі Дудл Денді / Yankee Doodle Dandy; (1942)
7. Зустрінь мене у Сент-Луїс / Meet Me in St. Louis; (1944)
8. Звільнення у місто / On the Town; (1949)
9. Американець у Парижі / An American in Paris; (1951)
10. Співаючи під дощем / Singin' in the rain; (1952)
11. Джентельмени обирають блондинок/Gentlemen Prefer Blondes; (1953)
12. Театральний фургон / The Band Wagon; (1953)
13. Сім наречених для сімох братів/ Seven Brides for Seven Brothers; (1954)
14. Зірка народилась / A Star Is Born; (1954)
15. Хлопці та Ляльки / Guys and Dolls; (1955)
16. Король та я / The King and I; (1956)
17. До побачення, Пташка/ Bye Bye Birdie (1958)
18. Олівер!/Oliver!; (1960)
19. Вестсайдська історія / West Side Story; (1961)
20. Моя чудова леді / My Fair Lady; (1964)
21. Мэрі Поппінс / Mary Poppins; (1964)
22. Шербурські парасольки / Les Parapluies de Cherbourg; (1964)

23. Звуки музики / The Sound of Music; (1965)
24. Такі, як ми/The Likes of Us; (1965)
25. Анатомія Поп - музики: музичний вибух/ Anatomy of Pop: The Music Explosion; (1966)(Документальна стрічка)
26. Дуже сучасна Міллі/Thoroughly modern Millie; (1967)
27. Смішне дівчисько / Funny Girl; (1968)
28. Хелло, Доллі!/Hello, Dolly!; (1969)
29. Мила Чаріті/ Sweet Charity; (1969)
30. Ісус Христос — суперзірка/Jesus Christ Superstar; (1970)
31. Безглуздя/ Follies; (1971)
32. Кабаре / Cabaret; (1972)
33. Годспелл/Godspell; (1973)
34. Мак и Мейбл/ Mack and Maybel (1974)
35. Дживс/Jeeves; (1975)
36. Евіта/Evita; (1976)
37. Нью-Йорк, Нью-Йорк!/New York, New York; (1977)
38. Бриолін / Grease; (1978)
39. Віз/The Wiz; (1978)
40. Розкажи мені у Неділю/Tell Me On a Sunday; (1979)
41. Весь цей джаз / All That Jazz; (1979)
42. Волосся/Hair; (1979)
43. Суини Тодд/Sweeney Todd (1979)
44. Кішки/Cats; (1981)
45. Пісня та танець/ Song & Dance; (1982)
46. Зірковий експрес/ Starlight Express; (1984)
47. Сестро, дій! / Sister Act; (1992)
48. Бульвар Сансет/Sunset Boulevard; (1993)

49. Сестро дій 2!/Sister Act II (1993);
50. Антологія Бітлз/The Beatles Antology; (1995)
51. Усі кажуть, що люблю тебе /Everyone Says I Love You; (1996)
52. Джекилл и Хайд/Jekyll & Hyde; (1997)
53. Вільний/Footloose; (1998)
54. Нотр-Дам де Парі / Notre-Dame de Paris; (1998)
55. Ісус Христос — суперзірка/Jesus Christ Superstar; (2000)
56. Мулен Руж! / Moulin Rouge!;(2001)
57. Джаз/Jazz; (2001) (Документальний серіал 12 серій)
58. Чикаго / Chicago; (2002)
59. Вулиця Кью/ Avenue Q; (2003)
60. Злюка/Wicked; (2003)
61. Блюз/The Blues; (2003) (Документальний серіал 7 серій)
62. Привід опери / The Phantom of the Opera; (2004)
63. Рей/Ray; (2004)
64. Бродвей: Американський мюзикл/Broadway: The American Musical; (2004)
(Документальний серіал 6 серій)
65. Богема/Rent; (2005)
66. Лак для волосся /Hairspray; (2007)
67. Мамма МІА!/ Mamma Mia!;(2008)
68. Бурлеск /Burlesque;(2010)
69. Гарна робота/Nice work if you can get it (2012)
70. Історія музики Говарда Гудала/Howard Goodall's Story of Music; (2013)
(Документальний серіал 6 серій, студія BBC)
71. Стівен Уорд/ Stephen Ward;(2013)
72. Останні п'ять років/ The last five years (2015)
73. Ла Ла Ленд/La La Land; (2016)

- 74. Найвеличніший шоумен/The Greatest Showman; (2017)
- 75. Богемська рапсодія/Bohemian Rhapsody; (2018)
- 76. Респект/Respect; (2021)

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ ДЛЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗБОРУ

Епоха Бароко (XVII – початок XVIII ст.)

- Johann Sebastian Bach – Brandenburg Concertos
- J. S. Bach – The Well-Tempered Clavier (клавірні прелюдії та фуги)
- J. S. Bach – Toccata and Fugue in D minor
- Antonio Vivaldi – The Four Seasons
- Arcangelo Corelli – Concerto Grosso Op. 6 No. 8 («Christmas»)
- George Frideric Handel – Messiah (ораторія)
- Domenico Scarlatti – Keyboard Sonatas
- Henry Purcell – Dido and Aeneas

Класицизм (XVIII ст.)

- Joseph Haydn – Symphony No. 94 «Surprise»
- Haydn – String Quartet Op. 76 No. 3 «Emperor»
- W. A. Mozart – Symphony No. 40 in G minor
- Mozart – Clarinet Concerto in A major
- Mozart – Piano Concerto No. 21
- Mozart – Eine kleine Nachtmusik
- Ludwig van Beethoven – Symphony No. 5
- Beethoven – Piano Sonata No. 14 «Moonlight»
- Beethoven – String Quartet No. 14 in C-sharp minor, Op. 131

Романтизм (XIX ст.)

- Franz Schubert – String Quintet in C major, D.956
- Schubert – Ave Maria
- Frédéric Chopin – Ballade No. 1 in G minor
- Chopin – Nocturne in E-flat major, Op. 9 No. 2
- Felix Mendelssohn – Violin Concerto in E minor
- Franz Liszt – Hungarian Rhapsody No. 2
- Johannes Brahms – Piano Quintet in F minor, Op. 34
- Giuseppe Verdi – La Traviata
- Richard Wagner – Tristan und Isolde
- Pyotr Ilyich Tchaikovsky (емігрант) – Swan Lake
- Camille Saint-Saëns – Carnival of the Animals
- Antonín Dvořák – Symphony No. 9 «From the New World»

- Edvard Grieg – Piano Concerto in A minor

Камерна та інструментальна музика XIX–XX ст.

- Robert Schumann – Kinderszenen (Scenes from Childhood)
- Johannes Brahms – Violin Sonata No. 3 in D minor
- César Franck – Violin Sonata in A major
- Claude Debussy – Suite bergamasque (Clair de Lune)
- Maurice Ravel – String Quartet in F major
- Gabriel Fauré – Piano Quartet No. 1 in C minor
- Sergei Rachmaninoff (емігрант) – Prelude in C-sharp minor
- Béla Bartók – Music for Strings, Percussion and Celesta
- Igor Stravinsky (емігрант) – Petrushka
- Paul Hindemith – Sonata for Viola and Piano

XX ст. — Модернізм, Джаз, Мюзикл, Кіно

- George Gershwin – Rhapsody in Blue
- Leonard Bernstein – West Side Story
- Cole Porter – Anything Goes
- Richard Rodgers – The Sound of Music
- Kurt Weill – The Threepenny Opera
- Carl Orff – Carmina Burana
- Aaron Copland – Appalachian Spring
- Andrew Lloyd Webber – The Phantom of the Opera
- Stephen Sondheim – Sweeney Todd
- Ennio Morricone – The Mission (Gabriel's Oboe)
- John Williams – Star Wars Main Theme
- Hans Zimmer – Time (Inception)

Сучасна доба (кін. XX – XXI ст.)

- Philip Glass – Glassworks
- Arvo Pärt – Spiegel im Spiegel
- Karl Jenkins – Adiemus
- Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche
- Alan Menken – Beauty and the Beast
- Elton John – The Lion King
- Hans Zimmer – Interstellar (Main Theme)
- John Williams – Schindler's List Theme

Ранні джазові та свінгові стандарти (1920–1940-ті)

- Duke Ellington – Mood Indigo (1930)
- Duke Ellington / Billy Strayhorn – Take the «A» Train (1941)
- Glenn Miller – In the Mood (1939)
- Fats Waller – Ain't Misbehavin' (1929)
- Count Basie – One O'Clock Jump (1937)
- George Gershwin – Summertime (1935, з опери Porgy and Bess)
- Harold Arlen – Stormy Weather (1933)
- Cole Porter – Night and Day (1932)
- Richard Rodgers – My Funny Valentine (1937)
- Irving Berlin – Cheek to Cheek (1935)

Бібоп і постбібоп (1940–1950-ті)

- Charlie Parker – Confirmation (1946)
- Dizzy Gillespie – A Night in Tunisia (1942)
- Thelonious Monk – 'Round Midnight (1944)
- Miles Davis – Donna Lee (1947)
- Bud Powell – Un Poco Loco (1951)
- John Lewis – Django (1954, Modern Jazz Quartet)

Cool Jazz, Hard Bop, Modal (1950–1960-ті)

- Miles Davis – So What (1959)
- Miles Davis – All Blues (1959)
- Dave Brubeck – Take Five (1959)
- John Coltrane – Naima (1960)
- Horace Silver – Song for My Father (1964)
- Cannonball Adderley – Mercy, Mercy, Mercy (1966)

Вокальні джазові стандарти (1930–1970-ті)

- Ella Fitzgerald – Misty (Erroll Garner, 1954)
- Billie Holiday – God Bless the Child (1941)
- Sarah Vaughan – Lullaby of Birdland (1952)
- Frank Sinatra – Fly Me to the Moon (1954)
- Nina Simone – My Baby Just Cares for Me (1958)
- Nat King Cole – Route 66 (1946)
- Louis Armstrong – What a Wonderful World (1967)

Fusion, Smooth Jazz, Contemporary (1970-2000-ті)

- Herbie Hancock – Chameleon (1973)
- Weather Report – Birdland (1977)

- Chick Corea – Spain (1972)
- George Benson – On Broadway (1978)
- Pat Metheny – Are You Going with Me? (1982)
- Al Jarreau – We're in This Love Together (1981)
- Diana Krall – The Look of Love (2001)

Сучасні джазові інтерпретації (XXI ст.)

- Norah Jones – Don't Know Why (2002)
- Esperanza Spalding – I Know You Know (2008)
- Gregory Porter – Liquid Spirit (2013)
- Snarky Puppy – Lingus (2014)
- Jacob Collier – All Night Long (2020, live arrangement)

XIX ст. — становлення української композиторської школи

- Семен Гулак-Артемівський – Запорожець за Дунаєм (опера)
- Микола Лисенко – Наталка Полтавка (опера)
- Микола Лисенко – Елегія, Гопак, Думка-Шумка (фортепіанні п'єси)
- Микола Лисенко – Молитва за Україну (хор)
- Дмитро Бортнянський – Хорові концерти №6, №9, №24
- Микола Ніщинський – Вечорниці (музика до п'єси Шевченка)
- Андрій Аркас – Катерина (опера)
- Станіслав Людкевич – Каменярі (кантата за І. Франком)

Перша половина XX ст. — модернізм і неофольклоризм - українська музика

- Микола Леонтович – Щедрик, Дударик, Ходить сон коло вікон
- Василь Барвінський – Українська сюїта для фортепіано
- Микола Колесса – Симфонія №1
- Анатолій Кос-Анатольський – Ой ти, дівчино, з горіха зерня (романс)
- Борис Лятошинський – Симфонія №3
- Георгій Майборода – Мілана (опера)
- Платон Майборода – Пісня про рушник
- Леся Дичко – Хорові концерти (Сонячний круг, Червона калина)
- Мирослав Скорик – Карпатський концерт
- Євген Станкович – Симфонія №3 «Я стверджуюсь» (на слова П. Тичини)
- Андрій Штогаренко – Українська рапсодія

Камерна та інструментальна музика (XX – XXI ст.) - українська музика

- Мирослав Скорик – Мелодія (з фільму Високий перевал)
- Євген Станкович – Камерна симфонія №3

- Валентин Сильвестров – Postludium, Silent Songs
- Леся Дичко – Партита для фортепіано
- Ігор Щербаков – Квартет №2
- Іван Карабиць – Симфонія №2 «Дніпро»
- Ганна Гаврилець – Ave Maria, Древо життя

Оперно-вокальна та театральна музика- українська музика

- Юлій Мейтус – Украдене щастя
- Борис Лятошинський – Щорс
- Георгій Майборода – Ярослав Мудрий
- Євген Станкович – Коли цвіте папороть (опера-балет)
- Мирослав Скорик – Мойсей
- Валентин Сильвестров – Requiem for Larissa (опера-реквієм)

Кіно- та популярна українська музика

- Володимир Івасюк – Червона рута, Водограй
- Олександр Білаш – Два кольори, Ясени
- Ігор Шамо – Києве мій, Пісня про матір
- Мирослав Скорик – Не топчіть любов (джазова обробка)
- Платон Майборода – Рідна мати моя
- Володимир Губа – Музика до фільму «Тіні забутих предків»
- Євген Станкович – Музика до кіно «Високий перевал»
- Валентин Сильвестров – Музика до фільму «Київські фрески»

Сучасна доба (XXI ст.) - українська музика

- Валентин Сильвестров – Вечірня музика
- Ганна Гаврилець – Покаянний канон
- Олександр Щетинський – Concerto Grosso No. 2
- Віктор Камінський – Симфонія «Світло віри»
- Максим Коломієць – Oboe Concerto
- Іван Небесний – Танець вітру
- Алла Загайкевич – Electroacoustic Landscapes

ДОДАТОК 3

ПЕРЕЛІК ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, ТВОРЧІСТЬ ЯКИХ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ

Вокальні та вокально-інструментальні гурти: Acappella, Boswell Sisters, Camerata, Earth Wind & Fire, EnVogue, Incognito, Lambert Hendrics & Ross, ManSound, Naturally 7, New York Voices, Pentatonix, Perpetuum Jazzile, Rockapella, Take 6, The Andrews Sisters, The Fairfield Four, The Hi-Lo's, The King's Singers, The Manhattan Transfer, The Melltones, The Mills Brothers, The Puppini sisters, The Real Group, The Singers Unlimited, The Swingle Singers, Tower Of Power, Wise Guys, Піккардійська Терція.

Вокалісти: Al Jarreau, Anita O'Day, Ann Hampton Callaway, Annie Ross, Aretha Franklin, Astrud Gilberto, Betty Carter, Billy Eckstine, Billie Holiday, Bobby McFerrin, Carmen McRae, Cassandra Wilson, Cheryl Bentyne, Chris Connor, Curtis Stigers, Dakota Staton, Dee Dee Bridgewater, Diana Krall, Dianne Reeves, Diane Schuur, Dinah Washington, Eddie Jefferson, Eliane Elias, Ella Fitzgerald, Etta James, Frank Sinatra, George Benson, Grady Tate, Jacob Collier, Jackie Cain, Jamie Cullum, James Brown, Janis Siegel, Jazzmeia Horn, Joe Williams, Johnny Hartman, Jon Lucien, Laura Fugi, Leon Thomas, Liane Carroll, Lou Rawls, Louis Prima, Maria Rita, Mel Torme, Michael Jackson, Mose Allison, Nancy Wilson, Nat King Cole, Natalie Cole, Nnenna Freelon, Peggy Lee, Ray Charles, Roberta Gambarini, Roberta Flack, Rosemary Clooney, Roy Kral, Sarah Vaughan, Stevie Wonder, Tania Maria, Tierney Sutton.

Біг-бенди: Airmen of note, Artie Shaw, Bill Watrous, Bob Florence, Bob Mintzer, Bill Holman, Buddy Rich, Charles Mingus, Conrad Herwig's Latin Big Band, Count Basie, Dizzy Gillespie, Don Ellis, Duke Ellington, Eugene Bertram Krupa, Francy Boland, George Russell, Gerald Wilson, Gil Evans, Louis Bellson, Maria Schneider,

Maynard Ferguson, Mingus Dynasty Big Band, Randy Weston, Rob McConnell, Eddie Palmieri, Carla Bley, Monday Night Vanguard Orchestra, Stan Kenton, Sun Ra, Thad Jones-Mel Lewis, Tito Puente, Toshiko Akiyoshi, Woody Herman, Wynton Marsalis.

Фортепіано: Ahmad Jamal, Antonio Carlos Jobim, Art Tatum, Bill Evans, Bud Powell, Chick Corea, Dave Brubeck, Erroll Garner, George Duke, Jelly Roll Morton, Joe Zawinul, John Lewis, Herbie Hancock, Horace Silver, Keith Jarrett, Kenny Barron, Lennie Tristano, Michel Camilo, Michel Petrucciani, Oscar Peterson, Thelonious Monk.

Труба: Art Farmer, Chet Baker, Clifford Brown, Davis, Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Freddie Hubbard, Louis Armstrong, Miles Clark Terry, Nat Adderley, Phillip Harper, Roy Eldridge, Roy Hargrove, Wynton Marsalis.

Саксофон: Charlie Parker, Sonny Still, Lou Donaldson, Phil Woods, Cannonball Adderley, Lee Konitz, Paul Desmond, Ornette Coleman, Art Pepper, Bobby Watson, Kenny Garrett, Paquito D'Rivera, Steve Coleman, Lester Young, Coleman Hawkins, Stan Getz, John Coltrane, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Ben Webster, Benny Golson, Dexter Gordon, Charles Lloyd, Joe Farrell, Mike Brecker, Archie Shepp, Branford Marsalis, Bill Evans, Joe Lovano, James Moody, Joshua Redman, Gary Campbell, Bob Mintzer, Gerry Mulligan, Benny Wallace, Leo Parker, Ronnie Cuber, Denis DiBlasio, David Sanborn, Tom Scott.

Тромбон: Jimmy Cleveland, Jack Teagarden, Bill Harris, Carl Fontana, Garnett Brown, Roswell Rudd, Hal Crook, Urbie Green, Ray Anderson, Steve Davis.

Флейта: Hubert Laws, James Moody, Herbie Mann, Roland Kirk, David Liebman, Eric Dolphy, Joe Farrell.

Кларнет: Benny Goodman, Artie Shaw, Tony Scot, Woody Herman, Eric Dolphy, Eddie Daniels, John Carter.

Гітара: Django Reinhardt, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Joe Pass, Jim Hall, Attila Zoller, Pat Martino, Larry Coryell, John McLaughlin, Grant Green, George Benson, Jimmy Raney, Earl Klugh, Scot Henderson, Pat Metheny, John Scofield, Mike Stern, Carlos Santana, Joao Gilberto.

Бас-гітара: Ray Brown, Oscar Pettiford, Charlie Mingus, Paul Chambers, Richard Davis, Ron Carter, Eddie Gomez, Monk Montgomery, Chuck Rainey, Moke Moore, Jaco Pastorius, George Duvivier, John Patitucci, Peter Washington, Bob Hurst, Todd Coolman.

Ударні інструменти: Max Roach, Kenny Clarke, Art Blakey, Paul Motian, Buddy Rich, Grady Tate, Micky Roker, Bobby Moses, Joe Chambers, Alphonse Mouzon, Stan Levy, Danny Richmond, Billy Hart, Lenny White, Al Foster, Steve Davis, Dave Weckl, Tony Reedus, Adam Nussbaum.

Вібрафон: Milt Jackson, Gary Burton, Dave Friedman, David Samuels, Lionel Hampton, Red Norvo, Steve Nelson, Terry Gibbs, Dave Pike, Stephen Harris, Joe Locke.

Композитори: T. Albinoni, J. S. Bach, B. Bartók, L. van Beethoven, I. Berlin, H. Berlioz, L. Bernstein, G. Bizet, J. Brahms, B. Britten, A. Bruckner, C. Coleman, F. Chopin, A. Copland, C. Debussy, G. Donizetti, A. Dvořák, E. Elgar, C. Franck, G. Gershwin, E. Grieg, Jerrald King «Jerry» Goldsmith, C. W. Gluck, C. Gounod, G. Händel, J. Haydn, P. Hindemith, G. Holst, C. Jenkins, I. Kalman, Jerome David Kern, F. Lehár, M. Legrand, F. Liszt, G. Mahler, P. Mascagni, F. Mendelssohn, John Herndon «Johnny» Mercer, E. Morricone, W. A. Mozart, J. Offenbach, G. Palestrina, Cole Porter, G. Puccini, H. Purcell, M. Ravel, R. Rodgers, G. Rossini, C. Saint-Saëns, F. Schubert, R. Schumann, C. Schönberg, H. Schütz, S. Schwartz, S. Roach, R. Strauss, K. Weill, A. L. Webber, A. Sullivan, R. Wagner, V. Young, B. Strayhorn («Billy» Strayhorn), A. Vivaldi, V. Young, H. Zimmer, А. Аркас, В. Барвінський, О. Білаш, Дм. Бортнянський, А. Данькевич, М. Дремлюга, Л. Дичко, С. Гулак-Артемовський, М. Колесса, В. Косенко, А. Кос-Анатольський, М. Леонтович, М. Лисенко, С. Людкевич, Г. Майборода, П. Майборода, М. Ніщинський, М. Скорик, Є. Станкович, В. Івасюк, В. Сильвестров, І. Шамо.