

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО
Кафедра теорії та історії музичного виконавства**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор
з наукової роботи
Скорик А. Я.

**ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО
У МУЗИКОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ**

**РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для аспірантів**

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

В «Культура, мистецтво та гуманітарні науки»

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»

В5 «Музичне мистецтво»

Освітній рівень: третій освітньо-творчий рівень вищої освіти

Ступінь вищої освіти: «Доктор мистецтва»

Київ – 2025

Робоча програма з навчальної дисципліни «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі» (1, 2 семестри першого року навчання) для аспірантів третього освітньо-творчого рівня вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» (В «Культура, мистецтво та гуманітарні науки»), за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (В5 «Музичне мистецтво»). 33 с.

« 30 » червня 2025 року.

Укладач: **Редя В. Я.**, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Рецензенти: **Іванніков Т. П.**, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри теорії та історії музичного виконавства Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Качмарчик В. П., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії музичного виконавства Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Робочу програму з навчальної дисципліни затверджено на засіданні Науково-аналітичної ради Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Протокол від «16» червня 2025 року № 9.

Голова Науково-аналітичної ради,
доктор мистецтвознавства, професор _____ Скорик А. Я.

Робочу програму з навчальної дисципліни погоджено з гарантом освітньо-творчої програми

Гарант освітньо-творчої програми
кандидат мистецтвознавства, в. о. професора _____ Ринденко О. В.

Робочу програму з навчальної дисципліни перевірено.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури
кандидат мистецтвознавства, в. о. професора _____ Путятицька О. В.

Схвалено Вченою радою НМАУ ім. П. І. Чайковського для аспірантів третього освітньо-творчого рівня вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» (В «Культура, мистецтво та гуманітарні науки»), за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (В5 Музичне мистецтво).

Протокол від «30» червня 2025 року № 13.

Обсяг курсу – 90 годин
 Лекційних – 20 години
 Семінарських – 20 години
 Індивідуальних – 15 годин
 Самостійних – 35 годин
 Екзамен

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі»

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень/ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
		Денна форма навчання
Кількість кредитів ECTS – 3	Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»	Дисципліна, яка забезпечує набуття універсальних навичок дослідника
Модулів – 2		Рік підготовки 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання		Семестри: 1-й, 2-й
Загальна кількість Годин – 90	Освітньо-кваліфікаційний рівень: третій освітньо-творчий рівень вищої освіти	Теоретичні, лекційні – 20
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2, 1/0,75; самостійної роботи аспіранта – 1,75		Практичні, семінарські – 20
		Індивідуальне завдання – 15
		Самостійна робота – 35
		Вид контролю – екзамен

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасна парадигма вищої мистецької освіти третього освітньо-творчого рівня спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі музичного мистецтва і передбачає не лише вдосконалення фахової виконавської майстерності, а й формування дослідницької компетентності майбутнього доктора мистецтва. Від аспіранта творчої аспірантури – виконавця за фахом – вимагається глибоке розуміння музичного тексту, здатність до інтерпретаційної рефлексії, усвідомлення себе як суб'єкта професійного міждисциплінарного діалогу.

У сучасному музичному просторі діяльність виконавця дедалі частіше виходить за межі традиційної сценічної презентації твору, охоплюючи як артистичну, так аналітичну та інтерпретаційно-дослідницьку складові. Відтак, потреба в інтеграції музикознавчого досвіду у виконавську практику стає не лише актуальною, а й невід'ємною умовою професійного зростання.

Впровадження дисципліни «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі» у навчальний процес підготовки докторів мистецтва спрямоване у цьому контексті на формування дослідницько-рефлексивного підходу до виконавства, заснованого на аналітичному осмисленні музичного тексту. У процесі навчання здобувачі знайомляться з сучасними тенденціями вітчизняного та світового музикознавства, досліджують взаємозв'язок між науковим осмисленням музики та виконавською інтерпретацією різножанрових музичних творів, набувають навичок критичного аналізу та рефлексії власного виконавського досвіду.

Доцільність курсу зумовлена потребою подальшого переосмислення традиційної межі між виконавською та науково-дослідницькою діяльністю, що особливо виразно виявляється у форматі теоретичного обґрунтування мистецького творчого проєкту. Пропонований курс покликаний актуалізувати музикознавство як джерело розширення інтерпретаційних горизонтів музикантів-виконавців різних спеціальностей, якими є аспіранти творчої аспірантури Національної музичної академії України.

Навчальний курс «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі» розроблений відповідно до кваліфікаційних вимог *Стандарту вищої освіти, третього (освітньо-творчого) рівня вищої освіти, ступеня «доктор мистецтва», галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво (Наказ МОН України від 19.03.2024 р. № 358)* і спрямований на формування у випускника рівня «доктор мистецтва» спеціальних (фахових) компетентностей (СК05) виконавця-дослідника, здатного рефлексувати над власною творчістю та поглиблювати її через аналітичну призму.

Курс має практичну спрямованість. Його зміст відповідає ключовим запитам сучасної мистецької освіти третього рівня: сприяє професійній трансформації

виконавця у виконавця-дослідника, пропонує необхідне методологічне підґрунтя для створення наукового супроводу власного творчого проєкту, дозволяє уникнути формального підходу до написання дисертації.

Мета курсу – формування у здобувачів третього (освітньо-творчого) рівня вищої мистецької освіти інтегрованого професійного мислення, що поєднує виконавську й аналітико-дослідницьку компетентності та сприяє усвідомленню виконавства як повноцінної складової музикознавчого дискурсу.

Основні **завдання** курсу «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі»:

- сформувати у аспірантів творчої аспірантури систему компетенцій у сфері музично-дослідницької діяльності;
- ознайомити з основними типами музикознавчих джерел та способами їх використання у сфері виконавської діяльності;
- розвинути усвідомлене ставлення до музикознавчих текстів як джерела інтерпретаційного мислення, професійної рефлексії та міждисциплінарного збагачення виконавської практики;
- заохотити до взаємодії з науковим дискурсом у власній творчості (авторські мистецькі проєкти, підготовка концертних програм тощо);
- допомогти осмислити природу виконавського досвіду як джерела дослідницького інтересу;
- напрацювати аналітичний підхід до формування теоретичної бази дисертаційної роботи (теоретичного обґрунтування творчого проєкту).

Програмні результати навчання.

Як результат вивчення навчальної дисципліни аспірант має **знати**:

- предметно-тематичні напрями сучасного музикознавства та їхній потенціал для виконавської діяльності;
- типові стратегії інтерпретації музичних творів у науковому дискурсі;
- прийоми наукового опису виконавського стилю, школи, засобів виконавської виразності, виконавської драматургії;
- основні джерела музикознавчої інформації: монографії, дисертації, фахові збірники наукових статей, словники, каталоги, цифрові ресурси тощо.

уміти:

- аналізувати виконання музичних творів у співвіднесенні з науковим осмисленням історичного соціокультурного контексту (епоха, стиль, композиторський задум, історія рецепції);
- формулювати усні та письмові коментарі до власного або чужого виконання із залученням наукових понять і джерел;

- аргументовано обґрунтовувати виконавські рішення на основі аналізу музичного тексту, історичних джерел, наукової літератури;
- зіставляти різні інтерпретації одного твору з його музикознавчим (аналітичним) описом;
- ефективно інтегрувати набуті знання у власну наукову діяльність.

Після проходження курсу аспірант творчої аспірантури має **володіти:**

- навичками міждисциплінарної взаємодії у науково-творчому середовищі;
- інструментами рефлексії щодо власного виконання в академічному (музикознавчому) контексті;
- професійною термінологією для опису виконавських процесів у комунікації композитор–виконавець–музикознавець–слухач.

Очікувані результати навчання у формі сформованих компетентностей

Загальні:

- здатність до пошуку, ситематизації та критичного осмислення отриманої інформації;
- здатність до міждисциплінарної взаємодії в науково-творчому середовищі;
- здатність презентувати результати власної діяльності у вербальній та письмовій формах;
- здатність до безперервного саморозвитку, зокрема через наукове дослідження як джерело виконавського зростання.

Фахові:

- здатність аналізувати музичний твір у взаємозв'язку з його музикознавчою інтерпретацією;
- здатність читати, інтерпретувати та використовувати музикознавчі джерела у власній виконавській практиці;
- здатність застосовувати науково обґрунтовані підходи до прийняття виконавських рішень;
- здатність до рефлексивного осмислення виконавського процесу як об'єкта дослідження;
- здатність вести професійну комунікацію з музикознавцями, оперуючи спільною термінологією та понятійним апаратом;
- здатність створювати авторські коментарі, інтерпретаційні нотатки, тексти та тези доповідей, що поєднують науковий та виконавський погляди на твір.

Програма курсу розрахована на двосеместровий цикл вивчення (перший рік навчання). Розосередженість курсу на два семестри дає аспірантам змогу у

першому семестрі опанувати методологічну базу (4 теми, 8 занять), а в другому (6 тем, 12 занять) – зосередитися на конкретних проблемах виконавського мистецтва, паралельно готуючи курсову роботу та апробуючи здобуті знання на навчальних семінарах, визначених програмою, та в позааудиторних наукових форматах (виступ на конференції, публічна презентація власних творчих досягнень тощо).

Курс спрямований на формування у здобувачів творчої аспірантури розуміння музикознавчого дискурсу як невід’ємної складової сучасної виконавської культури. Передбачено написання курсової роботи у формі наукової статті та складання іспиту наприкінці другого семестру.

Основні форми роботи:

- лекційні заняття, присвячені висвітленню проблемних зон і методологічних підходів сучасного музикознавства щодо виконавства;
- семінарсько-практичний компонент, що передбачає активну участь аспірантів у розгляді (аналітичному й інтерпретаційному) конкретних музичних творів, виконавських концепцій, шкіл тощо;
- підготовка курсової роботи у форматі наукової статті.

Окрему увагу приділено підготовці до написання теоретичного обґрунтування, що супроводжує індивідуальний творчий проєкт здобувача. У цьому контексті курс знайомить з відповідною методологією, термінологією та стилістикою академічного музикознавства.

Таким чином, курс «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі» сприяє становленню виконавця-дослідника – фахівця, здатного не лише здійснити художню репрезентацію музичного твору, а й концептуалізувати власну виконавську практику в площині сучасного музикознавства. Підсумковими результатами практичної частини курсу є виступ із доповіддю на науковій конференції та підготовка статті до публікації у фаховому виданні.

У процесі реалізації навчальної програми допускається зміна послідовності вивчення окремих тем, варіативність форм семінарських занять, оновлення переліку рекомендованих джерел відповідно до фахової орієнтації аспірантської групи та науково-творчих інтересів здобувачів.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	Денна форма					
	Обсяг годин Усього	Обсяг годин аудиторних	у тому числі			
Теоретичні Лекційні			Семінарські	Самосійна робота / індивід. завдання	Форми контролю	
1	2	3	4	5	6	7
Модуль I						
Теоретичні та методологічні засади виконавського музикознавства						
Змістовий модуль 1.						
Виконавство в системі музикознавчого дискурсу						
Тема 1. Виконавство і музикознавство: точки дотику, вектори комунікації.	6	4	2	2	2/1,5	
Тема 2. Наукові видання. Специфіка музикознавчого дослідження.	8	4	2	2	3/1,5	
Тема 3. Дослідницький вимір виконавської практики.	10	4	2	2	2/1,5	
Тема 4. Методологія «виконавського музикознавства». Основні поняття та терміни.	8	4	2	2	4/1,5	
Разом за змістовим модулем	33 год.	16 год.	8 год.	8 год.	11/6 год.	
Модуль II						
Виконавський досвід у музикознавчій перспективі						

Змістовий модуль 1.						
Виконавське мистецтво як предмет осмислення й аналізу						
Тема 1. Авторський текст і виконавська інтерпретація.	10	4	2	2	4/1,5	
Тема 2. Творчий потенціал стильового мислення музиканта-виконавця: історична динаміка та сучасне бачення.	10	4	2	2	4/1,5	
Тема 3. Феномен виконавської школи: традиції, стиль, передача досвіду.	10	4	2	2	4/1,5	
Тема 4. Музичне виконавство як процесуально-динамічний феномен.	8	4	2	2	4/1,5	
Тема 5. Виконавське мистецтво у міждисциплінарному дискурсі.	10	4	2	2	4/1,5	
Тема 6. Виконавська інтерпретація і музикознавча рецепція.	10	4	2	2	4/1,5	
Разом за змістовим модулем	57 год.	24 год.	12 год.	12 год.	24/9 год.	2
Усього годин	90	40	20	20	50	2

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ I

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

Змістовий модуль 1

Виконавство в системі музикознавчого дискурсу

Тема 1. Виконавство і музикознавство: точки дотику, вектори комунікації.

Мета і завдання навчальної дисципліни: розуміння виконавського мистецтва як предмета рефлексії та аналізу в сучасному музикознавчому дискурсі. Структура курсу та логіка його побудови.

Семантичне поле поняття «музикознавчий дискурс».

Виконавське мистецтво як об'єкт музикознавчого аналізу.

Шляхи інтеграції виконавської практики в академічний дискурс.

Можливості й обмеження музикознавчого аналізу виконання: наукова верифікація, межі об'єктивності, роль суб'єктивного досвіду.

Література: 12, 14, 16, 22, 26, 35, 51, 54, 57, 63.

Тема 2. Наукові видання. Специфіка музикознавчого дослідження.

Наукові видання у сфері мистецтвознавства: основні види, функції в академічній комунікації, критерії академічної доброчесності.

Структура наукової праці. Науковий та науково-довідковий апарат.

Специфіка музикознавчого дослідження: джерельна база (нотний текст, історичні джерела, аудіо- та відеофіксація), аналітичні методи та контекстуальне осмислення музичних явищ.

Поєднання у музикознавчому тексті когнітивного, емоційного й естетичного рівнів інформації; особливості наукового стилю: точність термінології, логічність структури, образність викладу як засіб адекватного відтворення складних музичних явищ.

Ключові вітчизняні фахові видання у галузі музикознавства

Література: 35, 59, 74, 79, 83, 91, 93, 94.

Тема 3. Дослідницький вимір виконавської практики.

Джерела музикознавчої інформації для виконавця.

Виконавець як дослідник: розширення виконавських уявлень в бік аналітичного, історичного та інтерпретаційного осмислення музичного матеріалу.

Музикознавчі методи, застосовні у виконавській практиці: стилістичний аналіз як основа художнього бачення, компаративістика як інструмент інтерпретаційної рефлексії, історична реконструкція як шлях до автентичності.

Виконавець як інтерпретатор і співтворець музичного знання: від інтуїтивного досвіду до теоретичного узагальнення. Виконавська рефлексія як форма дослідницької практики: науково-популярні й академічні тексти виконавців-дослідників.

Література: 11, 28, 33, 36, 40, 42, 46, 55, 67, 68, 69, 71, 89.

Тема 4. Методологія «виконавського музикознавства». Основні поняття та терміни.

Проблемне поле і термінологічна база сучасного «виконавського музикознавства»: контексти формування, місце в сучасній системі музичних знань.

Ключові поняття: «виконавська інтерпретація», «інтерпретаційна рефлексія», «виконавська драматургія», «виконавський стиль», «виконавський аналіз».

Співвідношення виконавського і музикознавчого поглядів на музичний текст: перетин емпіричного та теоретичного знання, проблема об'єктивності суб'єктивного виконавського досвіду.

Література: 7, 8, 20, 25, 41, 42, 48, 50, 56, 64, 66, 76, 77, 81, 85.

МОДУЛЬ II ВИКОНАВСЬКИЙ ДОСВІД У МУЗИКОЗНАВЧІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Змістовий модуль 1

Виконавське мистецтво як предмет осмислення й аналізу

Тема 1. Авторський текст і виконавська інтерпретація

Поняття «інтерпретація» у сучасному музикознавчому дискурсі: основні підходи та дефініції.

Типологія виконавців та поняття виконавської стабільності (сталість, варіативність, межі допустимого).

Співвідношення «авторського» і «виконавського» в контексті історичних та сучасних підходів. Інтерпретація як діалог із композиторським задумом, виконавською традицією, очікуваннями аудиторії.

Поняття автентичності у виконавському мистецтві. Історично інформоване виконавство: принципи, проблематика, критика.

Література: 5, 9, 17, 27, 39, 47, 52, 71, 86.

Тема 2. Творчий потенціал стильового мислення музиканта-виконавця: історична динаміка та сучасне бачення

Стильове мислення музиканта-виконавця як прояв стильової ідентичності.

Історичне та індивідуальне у стильовому мисленні: взаємодія стилістичних канонів і виконавської суб'єктивності.

Сучасні підходи до стильової автентичності: стильові маркери як основа виконавської концепції (реконструкція стильових норм, особистісне переосмислення).

Еволюція уявлень про роль виконавця в історії музичного мистецтва.

Література: 17, 18, 29, 30, 31, 34, 38, 44, 52, 70, 82, 95.

Тема 3. Феномен виконавської школи

Поняття «виконавська школа»: стильова модель, педагогічна система, традиції інтерпретації.

Виконавська школа як соціокультурне явище: виникнення, національний та регіональний виміри, вплив на формування естетичних орієнтирів.

Механізми передачі інтерпретаційної традиції.

Українські виконавські школи: типологія, провідні осередки, визначні постаті, стильова специфіка.

Роль інтерпретаційної спадкоємності у професійному становленні музиканта.

Література: 13, 15, 19, 32, 45, 72, 87, 90, 91, 93.

Тема 4. Музичне виконавство як процесуально-динамічний феномен

Цілісність виконавського процесу: від формування інтерпретаційного задуму (форма творчого бачення) до його сценічної реалізації.

Виконавська дія як динамічна система взаємодій: виконавець і текст, виконавець і слухачка аудиторія, виконавець і просторове середовище сцени.

Перформативна природа виконання: подієвість, афектність, спонтанність і момент створення тут-і-тепер.

Виконання як форма комунікації: смислова адресованість, жанрово-стильова зумовленість, невербальні коди.

Література: 6, 10, 21, 33, 40, 41, 48, 53, 62, 84.

Тема 5. Виконавське мистецтво у міждисциплінарному дискурсі

Музично-виконавська діяльність у світлі сучасних гуманітарних студій.

Взаємодія виконавської практики з ідеями філософії, психології, культурології, театрознавства, лінгвістики: нові горизонти осмислення музичного твору.

Інтердисциплінарний підхід як засіб розширення виконавського бачення.

Інтерпретація крізь призму інтердисциплінарних паралелей. Потенціал та межі застосування позамузичних знань у виконавській творчості.

Література: 3, 4, 23, 24, 37, 60, 61, 65, 73, 75, 78, 91.

Тема 6. Виконавська інтерпретація і музикознавча рецепція

Виконання як об'єкт музикознавчого аналізу: трансформація традиційних аналітичних підходів у бік уваги до перформативного аспекту.

Способи фіксації й аналізу виконань: аудіо- та відеозаписи як джерела дослідження, музична критика (рецензії, інтерв'ю, есеї тощо), наукові студії.

Виконання як об'єкт музикознавчої рецепції: оцінка стилістичної відповідності, інтонаційної виразності, темпоритму, динаміки, інтерпретаційної концепції.

Компаративний підхід до аналізу інтерпретаційних стратегій (аналіз інтерпретаційної множинності, зокрема на прикладах українських виконавців).

Література: 1, 16, 49, 53, 55, 58, 62, 80, 88.

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№	Назви тем	Години
1.	Музикознавчі підходи до виконавського мистецтва: аналітичний і критичний дискурс.	2
2.	Виконавець як дослідник: від виконавської інтуїції – до музикознавчої рефлексії.	2
3.	Виконавський аналіз музичного твору: цілі, рівні, аналітичні інструменти.	2
4.	Музикознавча наукова стаття: дослідницький підхід, практика оформлення.	2
5.	Авторський задум і виконавська інтерпретація: співтворчість чи суперечка смислів?	2
6.	Виконавець в історії музичного мистецтва: від «слуги» композитора до «співавтора».	2
7.	Українські виконавські школи: типи, традиції, сучасне значення.	2
8.	Музичне виконання у вимірах процесу, події та перформативного акту.	2
9.	Інтердисциплінарні інструменти осмислення музичного твору.	2
10.	Виконавське мистецтво як дослідницький досвід: підсумки та перспективи.	2

5.1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ I

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

Змістовий модуль 1.

Виконавство в системі музикознавчого дискурсу

Тема 1. Музикознавчі підходи до виконавського мистецтва: аналітичний і критичний дискурс¹

1. Виконавство як об'єкт музикознавчого аналізу (контексти звернення музикознавців до виконавської проблематики).
2. Основні вектори дискурсу:
  - аналітичний (опис та осмислення конкретного виконання);
  - критичний (оцінка, рефлексія, інтерпретаційна полеміка);
  - герменевтичний, семантичний, рецептивний, соціокультурний підходи.
3. Типологія музикознавчих текстів із залученням теми виконавської практики. Стиль подачі, лексика, спосіб аргументації.
4. Тематика та коло проблем:
  - виконання як історично й культурно зумовлений акт;
  - інтерпретація як форма мислення;
  - проблема «автентичності» виконання.
5. Практична цінність музикознавчих розвідок для виконавця.

---

¹ Списки літератури до семінарських занять формуються й уточнюються в робочому порядку залежно від фахової специфіки аспірантської групи.

Тема 2. Виконавець як дослідник: від виконавської інтуїції – до музикознавчої рефлексії

1. Визначення понять «виконавська інтуїція» та «музикознавча рефлексія»:
  - виконавська інтуїція: засади та специфіка;
  - музикознавча рефлексія: аналітичне мислення, історико-культурний контекст, інтерпретаційні парадигми.
2. Виконавський досвід як джерело дослідницького інтересу: міждисциплінарні платформи взаємодії (конференції, семінари, майстер-класи, освітні проєкти).
3. Наукова діяльність в системі професійного становлення виконавця.
4. Виконавець-дослідник у сучасному музичному середовищі. Перспективність поєднання виконавської та дослідницької діяльності.

Практична частина. Обговорення прикладів успішної інтеграції дослідницького підходу у виконавську практику (проєкти, формати, постаті).

Тема 3. Виконавський аналіз музичного твору (цілі, рівні, аналітичні інструменти)

1. Поняття виконавського аналізу. Роль практичного досвіду виконавця у процесі аналітичної інтерпретації.
  2. Цілі виконавського аналізу.
  3. Рівні аналізу: текстуальний, акустичний (аналіз записів виконання), психологічний (інтерпретаційні установки виконавця), контекстуальний (історико-культурний, жанровий, стильовий аспекти).
1. Інструменти виконавського аналізу.
  2. Взаємодія музикознавчих та виконавських підходів до аналізу музичного твору (гібридні стратегії).

Практична частина (індивідуальна робота). Мета: сформувати вміння структурувати аналітичне осмислення музичного твору з позицій виконавця, опанувати базові аналітичні інструменти опису виконавських рішень та фіксації аналітичних спостережень у письмовій формі як основи майбутньої наукової публікації.

Практичні завдання: порівняльний аналіз виконання твору, виявлення інтерпретаційного потенціалу нотного тексту, коротке есе-рефлексія щодо інтерпретаційної стратегії.

Тема 4. Музикознавча наукова стаття: дослідницький підхід, практика оформлення

1. Музикознавче дослідження: тематика, структура, джерела.
2. Стандарти наукової статті:
  - структура: вступ (актуальність, мета), огляд джерел, методологія, основна частина, висновки;
  - стилістика: наукова мова, логіка викладу, термінологічна точність.
3. Джерельна база музикознавчої роботи:
  - типи джерел: наукові дослідження, інтерв'ю з виконавцями, рецензії, епістолярій тощо);
  - робота з першоджерелами (партитура, рукопис, аудіо- та відеозаписи).
4. Вимоги до публікації у фаховому музикознавчому журналі.

Практична частина (індивідуальна робота з елементами колективного аналізу). *Мета*: сформувати навички точного, виразного й коректного формулювання теми та створення анотації до наукової статті.

Практичні завдання: формулювання теми (назви) статті, редагування зразків наукового резюме, робота з текстовими фрагментами щодо стилістики та логіки викладу.

МОДУЛЬ II ВИКОНАВСЬКИЙ ДОСВІД У МУЗИКОЗНАВЧІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Змістовий модуль 1.

Виконавське мистецтво як предмет осмислення й аналізу

Тема 1. Авторський задум і виконавська інтерпретація: співтворчість чи суперечка смислів?

1. Історичні трансформації поняття авторства у музиці: від бароко до постмодерну.
2. Ідея «смерті автора» (Р. Барт) та її рецепція у музикознавстві.
3. Автор інтерпретації в умовах спільної роботи (сучасна режисерська опера, оркестрове / ансамблеве виконання, студійний запис): колективне рішення чи конфлікт інтерпретацій?
4. Сучасне поняття «автентичності» інтерпретації. «Авторитетність» нотного тексту та межі виконавської свободи.

Практична частина. *Мета* – узагальнити теоретичні уявлення про авторський задум та виконавську інтерпретацію через безпосередній аналіз

конкретних прикладів. *Завдання:* Прослухати 2–3 варіанти виконання одного твору та виявити відмінності в інтерпретаційних підходах.

Підсумкова рефлексія:

- Чи завжди суперечність між автором і виконавцем є деструктивною?
- Коли «відступ від авторського задуму» стає новою якістю?

**Тема 2. Виконавець в історії музичного мистецтва:
від «слуги композитора» до «співавтора»**

1. Еволюція статусу: уявлення про виконавця в добарокову, барокову, класицистичну, романтичну добу.
2. Розвиток технічних можливостей музичних інструментів та його вплив на формування виконавського мислення.
3. Імпровізація як форма самовираження (виконавського авторства): від барокової практики до джазу.
4. Постать віртуоза у ХІХ столітті: виконавець-«зірка», експериментатор, творець нового репертуару і стилю. Композитори-виконавці.
5. Нові виконавські стратегії в музиці ХХ–ХХІ століть (дослідницькі підходи, мультимедійна співтворчість). Поняття та межі інтерпретаційної свободи.
6. Виконавець і композитор: історичні моделі взаємодії (анонімне служіння автору – «виконавська тінь» – паритет – виконавська ініціатива – співтворчість).

**Тема 3. Українські виконавські школи:
типи, традиції, сучасне значення**

1. Поняття «виконавська школа» в сучасному музикознавчому дискурсі: дефініція, критерії, функції.
2. Типологія виконавських шкіл: принципи класифікації (за видом, інституцією, регіоном, традицією).
3. Українські виконавські школи: історична тяглість, персоналії, сучасний стан:
  - історичні передумови формування (роль вищих музичних навчальних закладів, вплив європейських виконавських традицій);
  - постаті-репрезентанти в контексті виконавського мистецтва та музичної освіти;

– сучасні представники: збереження/трансформація традицій, механізми спадкоємності;

– українські виконавці на міжнародній сцені: від гастролей до сучасних транскультурних проєктів.

4. Вітчизняні виконавські школи як об'єкт сучасного музикознавчого аналізу.

Тема 4. Музичне виконання у вимірах процесу, події та перформативного акту

1. Музичне виконання як процес: динаміка інтерпретаційного становлення. Межа між підготовленим і спонтанним у виконавському акті.
2. Подієвий характер виконання: неповторний синтез музичного тексту, виконавської дії та слухацького досвіду. Музичний твір як привід до художньої події.
3. Перформативність в музиці: виконання як акт творення сенсу.
4. Взаємодія виконавця з аудиторією та сценічним простором: комунікативні стратегії й поняття «спільного переживання».

Аналітична дискусія.

Перегляд і обговорення фрагментів традиційних концертних виступів та концептуальних / перформативних проєктів (музичні акції у відкритому просторі, проєкти *contemporary classical*).

Ключове питання: чи можливе виконання як мистецтво без наявності «твору»?

Тема 5. Інтердисциплінарні інструменти осмислення музичного твору

1. Міждисциплінарні підходи у музикознавчих дослідженнях: понятійні рамки, становлення й сучасні вектори, аналітичні можливості.
2. Інтертекстуальність як форма діалогу між музичними творами (цитати, алюзії, ремінісценції, стилізація).
3. Інтегративний потенціал музичного мистецтва: перетини з літературою, образотворчим мистецтвом, театром, хореографією, кіномистецтвом.
4. Інтермедіальна проблематика у сучасному музикознавстві.
5. Роль позамузичних контекстів у виконавському осмисленні музичного твору.

Підсумкова рефлексія:

- Які галузі знання / мистецтва найбільше резонують із вашим виконавським досвідом? прослуханий курс на розуміння вашої наукової теми / стилю письма / бачення себе як виконавця і науковця?
- Як інтердисциплінарність може доповнити розуміння музичного твору і стати частиною вашої дослідницької стратегії (на прикладі конкретного твору або концепції)?

**Тема 6. Виконавське мистецтво як дослідницький досвід:
підсумки та перспективи**

1. Тематичний та жанровий діапазон музикознавчого дискурсу щодо проблем виконавського мистецтва.

2. Виконавська практика як форма продукування теоретичного знання: від критичної рефлексії до артикуляції смислів.

Практична частина. Мета: сприяти усвідомленню доцільності інтеграції виконавської та наукової складових у власній професійній діяльності. ***Завдання:*** коротка презентація аспірантом ключових ідей курсової роботи (наукової статті), з акцентом на поєднання виконавського досвіду та наукової рефлексії.

Підсумкова рефлексія:

- Як вплинув прослуханий курс на розуміння вашої наукової теми / стилю письма / бачення себе як виконавця і науковця?
- Які перспективи ви бачите для поєднання виконавства і дослідництва у своїй подальшій роботі?

Підсумковий контроль**Екзамен**

Після прослуханого курсу передбачено іспит у формі захисту курсової роботи та відповіді на теоретичні питання.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

При засвоєнні курсу «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі» самостійна робота аспіранта творчої аспірантури спрямована на поглиблене опрацювання спеціальної літератури з актуальних проблем музичного виконавства, ознайомлення з науковими підходами до аналізу виконання, а також формування дослідницької рефлексії у власній виконавській практиці.

Зміст самостійної роботи визначається програмою навчальної дисципліни відповідно до тематичного плану лекційних та семінарських занять. Пріоритетними напрямками самостійної роботи аспіранта мають стати:

- опрацювання теоретичних і методологічних джерел, рекомендованих до кожної теми курсу;
- вивчення сучасної наукової літератури, що стосується виконавської проблематики;
- порівняльний аналіз інтерпретацій музичних творів з письмовою фіксацією спостережень;
- підготовка презентації та виступ на семінарському занятті з обраної теми курсу (міні-реферат);
- розробка і реалізація індивідуального плану роботи над науковим текстом за тематикою власного творчого проєкту, відповідно до проблемної спрямованості дисертаційного дослідження.

Самостійна робота у підготовці творчого аспіранта включає набуття навичок академічного письма та публічної презентації результатів дослідження. Важливою складовою є підготовка повноцінної наукової статті для фахового збірника (за погодженою темою, із дотриманням вимог до структури, стилістики, наукового апарату), а також підготовка доповіді (презентації) для участі у науковій конференції.

Завдання викладача в організації самостійної роботи аспіранта полягає у визначенні необхідного алгоритму дій, наданні методичних рекомендацій, а також у супроводі розробки дослідницької стратегії з проблематики, дотичної до теми дисертаційного дослідження.

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Вивчення дисципліни «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі» здійснюється протягом першого (модуль I) та другого (модуль II) семестрів першого року навчання. Курс передбачає поєднання лекційних і семінарських занять із самостійною дослідницькою роботою аспірантів творчої аспірантури.

Лекційні заняття спрямовані на системне ознайомлення з теоретико-методологічними основами виконавського музикознавства, аналіз сучасного дискурсу інтерпретації та міждисциплінарних підходів до вивчення музичного виконавства. Основна увага приділяється формуванню фахової рефлексії та здатності до критичного осмислення наукових концепцій.

Під час семінарських занять аспіранти мають продемонструвати рівень засвоєння теоретичного матеріалу, володіння сучасними методами аналізу

інтерпретації, уміння формулювати дослідницькі питання та аргументовано викладати власні судження у форматі наукового обговорення або презентації.

Самостійна робота аспірантів передбачає поглиблене опрацювання рекомендованої літератури, підготовку до семінарів (включаючи практичні завдання), а також розробку індивідуальної наукової теми (курсова робота у форматі наукової статті), що поєднує аналітичні спостереження та виконавський досвід автора. Ключовим пунктом самостійної підготовки є критична рефлексія над власною творчою практикою в контексті сучасного музикознавчого дискурсу.

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

8.1. Структура занять навчального процесу

Кількість модулів та змістових модулів	Кількість годин		
	Аудиторні лекційні заняття	Аудиторні практичні заняття	Самостійна робота/ Індивід. завдання
Модуль I.			
Змістовий модуль 1.	8	8	11/6
Модуль II.			
Змістовий модуль 1.	12	12	24/9
Разом	20	20	50

8.2. Контроль та облік успішності

Визначення якості знань і рівня оволодіння практичними навичками, отриманими у процесі засвоєння курсу «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі», здійснюється підсумковим модульним контролем та екзаменом у кінці семестру.

8.3. Критерії оцінювання

Оцінка «відмінно»: аспірант володіє глибокими й системними знаннями курсу «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі»; повноцінно розкриває зміст ключових понять і проблем; впевнено застосовує здобуті теоретичні знання у власній науково-дослідницькій і виконавській практиці; орієнтується в актуальному музикознавчому дискурсі, пов'язаному з інтерпретацією та аналізом

виконання; здатний здійснювати цілісний інтерпретаційний аналіз музичного твору та його виконань.

Оцінка «добре»: аспірант демонструє достатній рівень знань з тематики курсу, володіє сучасною термінологією та базовими концепціями музикознавчого дискурсу щодо виконавського мистецтва; допускає окремі неточності у тлумаченні ключових понять, проте здатний використовувати здобуті знання для наукового пошуку; уміє застосовувати відповідні методи аналізу музичного матеріалу та виконавського процесу.

Оцінка «задовільно»: аспірант має фрагментарне уявлення про зміст курсу, припускається суттєвих помилок у тлумаченні основних понять і методів; з труднощами застосовує теоретичні положення у практичній чи дослідницькій діяльності; демонструє обмежене розуміння сучасного контексту виконавського аналізу; виявляє елементарні навички аналітичного осмислення виконавського процесу, але не здатен охопити його на належному рівні.

Оцінка «незадовільно»: аспірант не володіє базовими знаннями з дисципліни; не вміє цілеспрямовано працювати з музикознавчими джерелами та застосовувати теоретичні знання для рефлексії над власною виконавською практикою; не здатен розкрити зміст ключових понять; не орієнтується в сучасних підходах до осмислення проблем виконавського мистецтва; не спроможний здійснити навіть базове інтерпретаційно-аналітичне дослідження.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

8.4. Форма проведення екзамену і розподіл балів

Форма проведення екзамену включає два завдання:

- а) захист курсової роботи;
- б) усну відповідь на теоретичні питання за програмою курсу (перелік питань додається).

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою		
		для екзамену	для заліку	
90 – 100	A	5	«відмінно»	зараховано
82 – 89	B	4	«добре»	
74 – 81	C	4		
64 – 73	D	3	«задовільно»	
60 – 63	E	3		
35 – 59	FX	2	«незадовільно» з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 34	F	«незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням дисципліни		не зараховано з обов'язковим повторним вивченням курсу

Оцінювання курсової роботи та усної відповіді здійснюється за 100-бальною шкалою, у якій максимальна частка кожного завдання складає 50 балів. Підсумкова оцінка визначається сумарною кількістю отриманих балів із двох завдань відповідно до національної шкали оцінювання та ECTS.

9. ОРІЄНТОВНИЙ СПИСОК ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ

1. Сучасні музикознавчі підходи до виконавського мистецтва: порівняльна характеристика.
2. Поняття «виконавське музикознавство»: причини появи терміну, основні контексти вживання.
3. Феномен інтерпретації у музикознавчих дослідженнях: інтерпретація як процес і як результат.
4. Етапи еволюції виконавського мислення в історії європейської музики: від канонічного відтворення до особистісної інтерпретації.
5. Музичне виконання як подія, процес і перформативний акт.
6. Можливості та обмеження музикознавчого аналізу виконавської інтерпретації.

7. Музичне виконання як об'єкт міждисциплінарного дослідження: роль позамузичних контекстів у виконавському осмисленні твору.
8. Аспекти дослідницької рефлексії у творчій діяльності виконавця.
9. Порівняльний аналіз інтерпретацій: підходи, критерії, дослідницька стратегія.
10. Співвідношення індивідуального стилю виконавця та авторського задуму твору.
11. Концепт «виконавець як дослідник»: наукова складова в системі професійної підготовки виконавця.
12. Самоспостереження у виконавській практиці: цілі, методи, дослідницька цінність.
13. Індивідуальний стиль виконавця: чинники формування, шляхи дослідження.
14. Інтердисциплінарні ресурси осмислення музичного твору.
15. Аналітичний опис виконання: структура, аргументація, термінологія, стилістика.
16. Основи академічного письма в галузі виконавського музикознавства (стаття, тези доповіді, анотація).
17. Публічна презентація як форма осмислення виконавсько-дослідницького досвіду: вимоги, етапи підготовки, типові помилки.
18. Виконавський аналіз музичного твору як складова інтерпретаторської діяльності.
19. Метод компаративного аналізу як невід'ємна складова наукового дослідження.
20. Українські виконавські школи у творчих постатях (відповідно до фаху аспіранта).

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Робоча програма курсу «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі».
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи творчих аспірантів з дисципліни «Виконавське мистецтво у музикознавчому дискурсі».
3. Посібники, монографії, дисертації / автореферати, наукові статті,

електронний ресурс (див. Рекомендована література).

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Александрова О. О., Шаповалова Л. В. Формування мислення сучасного виконавця в системі інтегральних зв'язків теорії музики та інтерпретології. *Modern culture and art history: an experience of Ukraine and EU: Collective monograph*. Riga: Baltija Publishing, 2020. Р. 1–20. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/60/10_73/2376-1
2. Бензюк О. О. «Відкрита інтерпретація»: до постановки проблеми. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ, 2014. № 4. С. 46–49.
3. Берегова О. М. Комунікація в музичному виконавстві як культурологічна проблема. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2009. Вип. 84 : *Композитор і сучасність*. С. 209–218.
4. Білоус В. До проблеми виконавського запам'ятовування музичного твору. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2007. Вип. 69, кн. 13. С. 113–124.
5. Борко І. Оперна вокальна інтерпретація як предмет наукового дискурсу. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сценічне мистецтво*. 2021. № 4 (2). С. 109–122.
6. Варданян О. І. Нові комунікаційні стратегії сучасних виконавців класичної музики. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2023. Вип. 138 : *Інтерпретаційні аспекти музичної творчості*. С. 50–59.
7. Веркіна Т. Б. Актуальне інтонування як виконавська проблема : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2008. 20 с.
8. Вечер Д. В. Виконавський аналіз музичного твору: теоретичний і практико-методичний аспекти (на прикладі діяльності піаніста-інтерпретатора) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 – Музичне мистецтво.. Київ, 2007. 32 с.
9. Волкомор В. В. Музична інтерпретація в контексті мистецтва звукозапису. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. № 4. 2020. С. 155–159.
10. Гейзинга Й. *Ното Ludens* / Пер. з англ. О. Мокровольський. Київ : Основи, 1994. 250 с.
11. Герасимова-Персидська Н. О. Нові звучання – нові знаки: сучасна музика в історичному ракурсі. *Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського* : наук. журнал. 2010. №3 (8). С. 39–46.
12. Герасимова-Персидська Н. Музика ХХ – початку ХХІ століть: рух до нової епохи? *Мистецтвознавчі записки* : зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. 28. С. 3–10.

13. Глушук Т. Національні традиції функціонування фортепіанної виконавської школи України. *Теоретичні та практичні питання культурології* : зб. наук. статей. Мелітополь: Сана, 2006. Вип. XXII. С. 136–139.
14. Глушук Т. В. Музично-виконавське мистецтво як об'єкт дослідження українського мистецтвознавства. *Культура і сучасність* : альманах. Київ, 2016. № 1. С. 87–91. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2016.148408>
15. Гнидь Б. П. Виконавські школи України. Кафедра сольного співу НМАУ ім. П. І. Чайковського (1971–2001): посібник. Київ, 2002. 95 с.
16. Головей В., Кашаюк В. Теоретико-методологічне підґрунтя інтерпретації музики: дослідження, аналіз, перспективи. *Fine Art and Culture Studies*. 2022. Вип. 4. С. 12–20.
17. Горецька Н. В. Стилiстичні особливості виконання старовинної інструментальної музики. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти*. 2020. Вип. 57. С. 110–132. URL: <https://intermusic.kh.ua/vypusk57.pdf>
18. Григор'єва М. С. Історично інформоване вокальне виконавство у дзеркалі сучасних музикознавчих досліджень. *Українська музика* : наук. часопис. 2025. № 2(53). С. 28–34. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-0926-2025-2-53-4>
19. Давидов М. А. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа) : підручник. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. 420 с.
20. Давидов М. А. Виконавське музикознавство : Енциклопедичний довідник. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. 400 с.
21. Деркач Л. А. Синергія у виконавському мистецтві. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти*. 2014. Вип. 40. С. 714–724.
22. Єзерська Г. С. Явище інтерпретації у дзеркалі музикознавчого дискурсу. *Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової*. 2016. Вип. 23. С. 279–290.
23. Єргієв І. Сучасне академічне виконавство в культурологічних вимірах постмодернізму. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2008. Вип. 77. Кн. 14 : *Виконавське музикознавство*. С. 84–92.
24. Єргієв І. Д. Режисерські інтенції виконавської інтерпретації сучасної інструментальної музики. *Міжнародний вісник: культурологія, філософія, музикознавство*. Київ, 2015. Вип. 2(5). С. 145–150.
25. [Єргієв І. Д. Виконавсько-музикознавча інтерпретація як художній феномен сучасної герменевтики. *Музичне мистецтво і культура*. 2022. № 35. DOI: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2022-35-1-8](https://doi.org/10.31723/2524-0447-2022-35-1-8)
26. Єфіменко А. Г. Вектори і перспективи прикладного музикознавства: на прикладах сучасних музичних проєктів. *Музичне мистецтво і культура*. 2021. № 33. Т. 1. С. 5–21. DOI: <https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-1>
27. Жукова Н. А. Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08. Київ, 2003. 14 с.
28. Зуєв С. Поліфункціоналізм музиканта у сучасній культурі. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти*: зб. статей. Вип. 35 :

- Професія «музикант» у часопросторі: історико-культурні метаморфози.* Харків, 2012. С. 19–28.
29. Іванніков Т. П. Українська гітарна музика: жанрово-стильові ретроспекції. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.* Київ, 2017. Вип. 120 : *Історія музики : проблеми, процеси, персони.* С. 188–208.
  30. Катрич О. Стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти). Дрогобич: Відродження, 2000. 100 с.
  31. Катрич О. Стильова ієрархія та стильова концентричність – два погляди на проблему дослідження музично-виконавського стилю. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.* Київ, 2001. Вип. 18 : *Музичне виконавство.* С. 115–122.
  32. Качмарчик В. П. Роль Й. Кванца у становленні німецької флейтової школи. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.* Київ, 2005. Вип. 47. Т. 11 : *Виконавське музикознавство.* С. 91–100.
  33. Кисляк Б. М. Типологія артистизму та особливості його проявів у виконавця-музиканта. *Музикознавча думка Дніпропетровщини.* 2023. № 24. С. 332–341.
  34. Коменда О. Музикознавчі інтерпретації поняття стилю. *Українське мистецтвознавство.* Київ, 2009. Вип. 9. С. 113–117. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/38345525.pdf>
  35. Коменда О. Ренесансна творча особистість: риси універсалізму як феномен історичної доби. *Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти: матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. праць.* Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 19. С. 198–202. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/153586372.pdf>
  36. Корженевський А. Й. До питання про специфіку мислення музиканта-виконавця. *Питання фортепіанної педагогіки та виконавства : зб. статей.* Київ: Муз. Україна, 1981. С. 29–40.
  37. Котляревська О. І. Варіативний потенціал музичного твору: культурологічний аспект інтерпретування : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 – Музичне мистецтво. Київ, 1996. 19 с.
  38. Коханик І. М. «Стильова гра» у проєкціях сучасної композиторської творчості та музичного виконавства. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.* Київ, 2005. Вип. 47. Кн. 11 : *Виконавське музикознавство.* С. 67–79.
  39. Коханик І. М. Музичний стиль як сфера комунікації композитора, виконавця, музикознавця. *Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство.* Київ, 2017. Вип. 55. С. 70–81. URL: <http://www.glierinstitute.org/ukr/digests/055/06.pdf>
  40. Кулікова В. М. Художнє мислення музиканта. Традиції та інновації. Київ, 2007. 131 с.
  41. Лігус М. В. Музичний перформанс як форма комунікації. *Філософські проблеми гуманітарних наук .* – 2018. № 2 (28). С. 68–71.

42. Лисенко О. В. Музичне виконавство та проблема його системного вивчення. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2000. Вип. 7 : *Музикознавство: з ХХ у ХХІ століття*. С. 162–171.
43. Лошков Ю. Професійне музичне мистецтво в понятійному просторі. *Культура України*. Харків, 2008. Вип. 22. С. 141–152.
44. Ма Лінь. Сценічний образ піаніста як форма прояву індивідуального виконавського стилю : дис. ... доктора філософії: 025 – Музичне мистецтво. Київ, 2024. 234 с. URL: <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Ma-Lin-disertatsiya-pdf.pdf>
45. Малозьомова О. І. Виконавські школи вищих учбових закладів України. Київ: Видання Київської держ. консерваторії, 1990. 160 с.
46. Маркова О. М. Теорія виконавства в сучасному музикознавстві. *Українське музикознавство : наук.-метод. зб.* Київ, 2002. Вип. 31. С. 93–102.
47. Москаленко В. Лекції з музичної інтерпретації. Київ, 2013. 134 с. URL: <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/V.-Moskalenko-Lektsiyi-z-muzichnoyi-interpretatsiyi-pdf>
48. Москаленко В. Г. До визначення поняття «музичне мислення». *Українське музикознавство : наук.-метод. зб.* Київ, 1998. Вип. 28 : *Музична україністика в контексті світової культури*. С. 48–53.
49. Москаленко В. Музичний твір як текст. *Київське музикознавство*. Київ, 2001. Вип. 7 : *Текст музичного твору: практика і теорія*. С. 3–10.
50. Москаленко В. Аналіз у ракурсі музикознавчої інтерпретації. *Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2008. № 1. С. 106–111.
51. Ніколаєвська Ю. Музикант – професія чи покликання? *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. статей*. Харків, 2012. Вип. 35: *Професія «музикант» у часопросторі: історико-культурні метаморфози*. С. 51–65.
52. Ніколаєвська Ю. В. Аутентична виконавська стратегія та її сучасні трансформації. *Аспекти історичного музикознавства*. Харків, 2017. Вип. 10. С. 180–198.
53. Опарик Л. М. Комунікативний аспект музично-виконавського висловлювання : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / 17.00.03 – Музичне мистецтво. Львів, 2007. 17 с.
54. Осипенко В. Ю. Поняття дискурсу як комунікативного інтерактивного явища (на основі досліджень другої половини ХХ ст.). *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*. 2022. Том 33 (72). №5. Ч.1. С. 300–305. URL: https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/5_2022/part_1/50.pdf
55. Потоцька О. В. Типологія інтерпретаційного мислення у працях дослідників: до питання постановки проблеми. *Вісник ХДАДМ*. 2015. № 8. С. 106–110.
56. Потоцька О. В. Виконавський аналіз музичного твору як необхідна складова інтерпретаторської діяльності. *Актуальні проблеми історії, теорії та*

- практики художньої культури*. 2016. Вип. 36. С. 235–245. URL: <http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1271>
- 57.Прима В. В. Дискурс: погляди науковців на визначення та предмет вивчення. *Закарпатські філологічні студії*. Вип. 22, том 2. С. 98–103. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6178D0%AF.pdf>
- 58.Пясковський І. Б. До проблеми семіотичного аналізу музичного тексту. *Київське музикознавство. Культурологія і мистецтвознавство*. Київ, 2001. Вип. 7 : *Текст музичного твору: практика і теорія*. С. 37–41.
- 59.Редя В. Я. Історичні типи та форми інтегративних взаємодій у мистецтві. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2011. Вип. 97 : *Учні – Вчителю*. С. 12–21.
- 60.Редя В. Я. «Пишу вірші на музику...» (до проблеми інтермедіальності у циклі «Нічні концерти» Миколи Бажана). *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2019. Вип. 124 : *Історія музики: проблеми, процеси, персони*. С. 18–30.
- 61.Редя В. Я. Музичні модуси творчого універсалізму Флоріана Юр'єва (пролегомени до розуміння феномену). *Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського* : наук. журнал. 2020. №1(46). С. 101–112. DOI: [https://doi.org/10.31318/2414-052x.1\(46\).2020.198522](https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(46).2020.198522)
- 62.Редя В. Я. Виконавська та композиторська самопрезентація у сучасному медіапросторі як засіб комунікації. *Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2024. С. 12–14. URL: <https://fmm.knukim.edu.ua/images/otherimg/programs OLD/muzika.pdf>
- 63.Ржевська М. Ю. Музичний театр у мережі Internet: формотворчий та комунікативний аспекти. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2024. Вип. 139 : *Історія музики: проблеми, процеси, персони*. С. 65–74. DOI: <https://doi.org/10.31318/2522-4190.2024.139.301111>
- 64.Рябов І. С. Диференціації виконавців-піаністів (аналіз деяких концепцій ХХ ст.). *Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*: наук. журнал. – Київ, 2014. №3 (24). С. 68–76.
- 65.Рябуха Н. Звуковий образ як феномен культури: досвід міждисциплінарного синтезу. *Культура і сучасність* : альманах. Київ, 2014. Вип. 2. С. 112–120.
- 66.Саврук С. Театральність і афектація в системі понять теорії музичного виконавства. *Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство*. Івано-Франківськ, 2010. Вип. 17–18. С. 316–321.
- 67.Сапсович О. Професійна пам'ять музиканта-виконавця в контексті спеціальних музичних здібностей. *Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової*. 2019. Вип. 29/1. С. 179–191. URL: <https://music-art-and-culture.com/index.php/music-art-and-culture-journal/article/view/481>
- 68.Сердюк Я. Віртуальне в художній комунікації музиканта-виконавця. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти* : зб. наук. статей.

- Харків, Вип. 35 : *Професія «музикант» у часопросторі: історико-культурні метаморфози*. С. 425–436.
69. Сирятська Т. О. Виконавська інтерпретація в аспекті психології музиканта-артиста : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 – Музичне мистецтво. Харків, 2008. 18 с.
  70. Сирятська Т. Предмет і матеріал виконавської інтерпретації та відтворення в них історичних відзнак музичної культури. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти* : зб. наук. праць. Харків, 2003. Вип. 12 : *Гектор. Берліоз та світова культура*. С. 251–261.
  71. Сумарокова В. «Авторський» і «виконавський» текст як об'єкт дослідження в теорії музичного виконавського мистецтва. *Київське музикознавство. Культурологія і мистецтвознавство*. Київ, 2001. Вип. 7 : *Текст музичного твору: практика і теорія*. С. 171–179.
  72. Сумарокова В. Г. Виконавська школа як об'єкт дослідження. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2004. Вип. 40: *Музичне виконавство*. С. 180–189.
  73. Сюта Б. Особливості позамузичних чинників організації художньої цілісності в музичних текстах кінця ХХ ст. *Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство*. Івано-Франківськ, 2005. Вип. VIII. С. 63–72.
  74. Сюта Б. Чинники формування науково-творчих парадигм у музиці ХХ століття. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2008. Вип. 72 : *Музично-творчий процес: наукові рефлексії*. С. 19–28.
  75. Сюта Б. О. Міждисциплінарні зв'язки у практиці сучасної музичної освіти України. *Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії* : Матеріали Всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки. Одеса, 2021. С. 236–239. URL: <https://music-art-and-culture.com/advancedtraining.pdf>
  76. Тітович В. І. Виконавський аналіз як провідний ресурс в роботі музиканта. *Наукові записки ЦДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки*. 2021. Вип. 197. С. 170–175. URL: <https://pednauk.cusu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/947/878>
  77. Тимофєєва К. В. Методика порівняльного аналізу виконавської драматургії : методичні рекомендації. Харків, 2013. 24 с. URL: <https://repo.num.kharkiv.ua/server/api/core/bitstreams/af7639fc-2048-4469-9115-beb99bc77c57/content>
  78. Тукова І. Г. Візуалізація форми музичного твору (проблеми аналізу музики другої половини ХХ – початку ХХІ ст.). *Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського* : наук. журнал. 2015. № 3 (28). С. 115–124.
  79. Харнонкурт Н. *Музика як мова звуків* : науково-популярне видання. Суми: Собор, 2002. 184 с.
  80. Чекан Ю. І. Музична критика в Інтернеті. *Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії*. Київ, 2011. Вип. 11. С. 238–244. URL: <http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000470342>
  81. Чекан Ю. Музикознавча компаративістика: від методу – до науки. *Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського нац. університету імені Лесі*

- Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Луцьк, 2012. Вип. 10. С. 6–18.
82. Черноіваненко А. Д. Композиторсько-виконавські практики бароко у розвитку музичного інструменталізму. *Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової*. 2018. Вип. 27. Кн. 2. С. 135–147.
83. Щербакова Н. Ю. О понятии «художественная информация». *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2005. Вип. 48 : *Художня цілісність як феномен музичної творчості та виконавства*. С. 44–50.
84. Юферова Г. Музична комунікація: інноваційний аспект. FEX.NET. URL: <https://fex.net/uk/s/cmb7zmm>
85. Якуб'як Я. Нотний текст твору: оцінка, аналіз, інтерпретація. *Київське музикознавство : зб. наук. пр.* Київ, 2001. Вип. 7. С. 27–34.
86. Betti E. General Theory of Interpretation. Chapter 7 : Interpretation of Drama & Music. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 110 p.
87. Bloem-Hubatka D. The Old Italian School of Singing. A Theoretical and Practical Guide. North Carolina and London : McFarland & Company, 2012. 213 p. URL: <https://www.scribd.com/document/240736472/The-Old-Italian-School-of-Singing>
88. Butt John (ed.). Playing with history: The Historical Approach to Musical Performance. Cambridge University Press, 2002. URL: <https://www.cambridge.org/core/books/playing-with-history/41DD15D3F482940E7A51DA040FCDBC4B>
89. Cook N. Music as Creative Practice. Oxford University Press, 2018. 264 p. URL: <https://academic.oup.com/book/11109> (digest); https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780199347827_A35477120/preview-9780199347827_A35477120.pdf (Introduction).
90. Havlik J. The Mannheim school: phenomenon and myth. The Free Library. 2007. Oct. 1. URL: <https://www.thefreelibrary.com/The+Mannheim+school%3a+phenomenon+and+myth.-a0173466649>
91. Lawson C., Stowell R. (ed.). The Cambridge History of Musical Performance. Cambridge University Press, 2011. 906 p. URL: <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-musical-performance/4E7E10AFD0E40CD>
92. Lerch Al., Claire A. An Interdisciplinary Review of Music Performance Analysis. *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval*. 2020. Issue 3(1). P. 221–245. URL: https://www.researchgate.net/publication/346025588An_Interdisciplinary_Review_of_Performance_Analysis
93. Moran N. Performing Music: Oral and improvising Traditions. *The Routledge Companion to Music Cognition* / R Ashley & R Timmers (eds.) Routledge, New York, 2017. P. 289–299. URL: https://www.pure.ed.ac.uk/ws/portalfiles/portal/44875500/AshleyTimmers_Moran_V3.pdf
94. Santi M., Berner E. Music Media History. Re-Thinking Musicology in an Age of Digital Media. Bielefeld: Transcript Verlag, 2021. 300 p.

95. Zaiets V. Performance Style as Comprehensive Artistic Method in the Field of Music. *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Musica* 2023. Issue 68(2). P. 287–295. URL: https://www.researchgate.net/publication/377607300_Performance_Style_as_Comprehensive_Artistic_Method_in_the_Field_of_Music

Довідникові видання, музичні медіа та бази даних

1. Автореферати дисертацій. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis64.exe?C2CO=F&I21DBN=ARD_EX&P21N=AR&S21FM=&S21ALL=&Z21
2. ГУК : рефлексії на події класичної музики в Україні та закордоном. <https://huk.media/pro-media/>
3. Музика: український інтернет журнал. <https://mus.art.co.ua/>
4. Наукова періодика України. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbisnbuv/cgiirbis64.exe?C21COM=F&I2BN=UJ&P21DBN=UJRN#gsc.tab=0>
5. Національний репозитарій академічних текстів. <https://nrat.ukrintei.ua/>
6. Репозитарій НМАУ <http://e-archive.knmau.com.ua/>
7. Репозитарій ХНУМ <https://repo.num.kharkiv.ua/home>
8. Репозитарій НАКККіМ <https://elib.nakkkim.edu.ua/>
9. Українська музична енциклопедія / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського. Київ, 2006–2023. Т. 1–6. <https://musicinukrainian.wordpress.com/biblio/books/>
10. Юцевич Ю. Словник-довідник музичних термінів. Тернопіль, 2003. 352 с. URL: <http://194.44.152.155/elib/local/r/r751.pdf>
11. EBSCO Open Dissertations. <https://search.ebscohost.com/>
12. Google books. <https://books.google.com/?hl=en>
13. Kyiv daily: онлайн журнал про міську культуру. Рубрика: Музика. <https://kyivdaily.com.ua/category/muzyka/>
14. Musik Texte: online Essays, Porträts, Berichte, Fundstücke, Analysen, Podcasts und vieles mehr über Musik. <https://www.musiktexte.online/>
15. Open Access Theses and Dissertations. <https://oatd.org/>
16. Open Library. <https://openlibrary.org/>
17. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/search?q=Music&cc=ua&lang=en>
18. ROAR (Registry of Open Access Repositories). <http://roar.eprints.org/>
19. The New Grove Dictionary of Music and Musicians / Ed. by Stanley Sadie. URL: https://www.researchgate.net/publication/269909357_The_New_Grove_Dictionary_of_Music_and_Musicians
20. The Journal of Electronic Theses and Dissertations. <https://ndltd.org/etd-journal/>
21. The Free Library. <https://www.thefreelibrary.com/>
22. The Claquers : незалежне українське медіа про музику. <https://theclaquers.com/>
23. Vere Music Found: classical music <https://youtube.com/@VEREMUSICFUND>
24. Zbruc̆ : українська інтернет-газета. <https://zbruc.eu/search/node/музика>

ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни.....	3
2. Мета і завдання навчальної дисципліни.....	4
3. Структура навчальної дисципліни.....	8
4. Програма навчальної дисципліни.....	10
5. Теми семінарських занять.....	13
5.1. Плани семінарських занять.....	14
6. Самостійна робота.....	20
7. Методи навчання.....	20
8. Методи контролю	21
8.1. Структура занять навчального процесу.....	21
8.2. Контроль та облік успішності.....	21
8.3. Критерії оцінювання.....	21
8.4. Форма проведення екзамену і розподіл балів.....	23
9. Орієнтовний список питань для іспиту.....	23
10. Методичне забезпечення дисципліни.....	25
11. Рекомендована література.....	25