

**В «КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»
В6 «ПЕРФОРМАТИВНІ МИСТЕЦТВА»
«МУЗИЧНА РЕЖИСУРА»
ОС «БАКАЛАВР»**

ТВОРЧИЙ КОНКУРС (спеціальність)

Абітурієнт повинен мати здібності до образного мислення та емоційно конкретного втілення сценічного твору. Для абітурієнта з музичної режисури має значення акторське обдарування, організаторські та педагогічні здібності, вміння орієнтуватися в питаннях сучасного театрального життя, оцінювати явища дійсності.

Програма творчого конкурсу з фаху передбачає обрання і виконання за власним бажанням абітурієнта:

- 1) вірша;
- 2) байки;
- 3) арії (з опери, оперети чи мюзиклу) або романсу, або народної чи сучасної пісні;
- 4) фрагменту інструментального твору на будь-якому музичному інструменті;
- 5) розповіді про особисте режисерське бачення сценічного втілення будь-якого епізоду з української або зарубіжної опери, оперети чи мюзиклу, обраного за власним бажанням абітурієнта.

Якість виконання програми оцінюється за такими критеріями: розуміння змісту виконаного твору, особисте ставлення до матеріалу, вміння донести цей зміст і ставлення до аудиторії власними виконавськими засобами, відчуття авторського стилю й жанру твору, емоційність та артистизм виконання. Особливе значення має обґрунтування вибору творів, яскрава громадянська та мистецька позиція виконавців.

Рекомендована література:

1. Актуальні проблеми музичного театру в контексті соціокультурних викликів сучасності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2-3 березня 2020р./НМАУ ім. П.І. Чайковського; ред.-упоряд. О. В. Касьянова. Київ, 2020. 256с.
2. Алішер А. Мистецтвознавча динаміка театральної сценографії. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2021. Вип. 2. С. 170-175.
3. Берегова О. Українська опера початку третього тисячоліття як дзеркало сучасної музичної комунікації // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства: зб. статей/ред. упоряд. М. Р. Черкашина-Губаренко. Київ, 2010. Вип. 89. С.190-205.
4. Бондарчук В. Дмитро Гнатюк: оперний співак, музичний режисер, педагог: монографія. Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018. 616с.
5. Даць І. Формат підготовки режисера музичного театру в соціокультурних реаліях незалежної України// Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журнал. Київ, 2021. № 3-4 (52-53). С. 181-202.
6. Ільченко П. Режисерський задум оперної вистави крізь призму сучасної театральної естетики // Українське музикознавство, 2020. Вип.46. С.45-57.
7. Касьянова О. Поліфункціональність танцювальних сцен в оперній виставі // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 2023, №1(58). С. 112-128.

8. Клековкін О. THEATRICA: Лексикон. Київ: Фенікс, 2012. 800 с.
9. Коваленко Ю. Проблеми вітчизняної режисури театру музичної комедії в контексті імпортованої режисури/Вісник Львівського університету. Серія мист-во, 2015. Вип.16 (ч.1). С.168-177.
10. Колесник Є. Виховання співака-актора в контексті національної оперної школи // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2022. №2(55). С. 113-126.
11. Колесник Є. Становлення принципів оперного виконавства у контексті генези української вокальної школи // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2023. №2(59). 20 д.с.
12. Коваленко Ю. Проблеми вітчизняної режисури театру музичної комедії в контексті імпортованої режисури / Вісник Львівського університету. Серія мист-во. Вип.16 (ч.1), 2015. С.168-177.
13. Колодуб О. Творчі принципи організації оперної вистави /Олександр Колодуб. Життя, творчість, спогади / авт. -упоряд. І. Колодуб. Київ: Музична Україна, 2006. С. 104 – 112.
14. Кондратьєва М. Мізансцена як засіб втілення режисерського бачення. Сучасне мистецтво, 2010. Вип. 7. С. 111-114.
15. Манько С. Специфіка артистичної діяльності в процесі репрезентації на вітчизняній сцені мюзиклу та рок-опери // Аркадія, 2012. № 3 (34). С. 55–59.
16. Пацунов В. Сценографія як потужний інструмент створення сценічних метафор. Вісник Львівської національної академії мистецтв, 2018. Вип. 36, С. 374-382.
17. Світовий та український музичний театр у контексті сучасного культурного дискурсу: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 22-23 лютого 2021р. / НМАУ ім. П.І. Чайковського; ред.-упоряд. О. В. Касьянова. Київ, 2021. 288с.
18. Степурко В. Аналіз музичних творів: навч. посібник. Київ: НАКККІМ, 2020. 140с.
19. 100 видатних діячів культури України / авт.-упоряд. О. О. Попельницька, М. В. Оксеніч. Київ: Арій, 2010. 464с.
20. Тонкошкура О. Опера студія Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Етапність звершень. Сучасне мистецтво. 2022. Вип. 18. С. 267–276.
21. Тонкошкура О. Театр в епоху цифрових технологій. Художня культура. Актуальні проблеми. 2022. Вип. 18(2), С. 30–35.
22. Тонкошкура О. Сучасні арт-технології як інструмент режисера в оперній виставі. Мистецтвознавство України. 2025. Вип. 25. С. 31–40.
23. Черкашина-Губаренко М. Оперний театр у мінливому часопросторі: монографія. Харків, Акта, 2015. 380с.
24. Черкашина-Губаренко М. Структурний аналіз оперного твору (стаття перша)// Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журнал. Київ, 2009. №2 (3). С. 58- 78.
25. Черкашина-Губаренко М. Структурний аналіз оперного твору (стаття друга)// Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журнал. Київ, 2009. №4 (5). С. 142- 153.
26. Шутько С. Роль театрального костюма у створенні художнього образу вистави. Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2022. №3-4(56-57). С. 212-224.
27. Шутько С. Сучасна музична режисура – новаторство чи авантюризм? //Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2021. № 3-4 (52–543). С. 203–216.
28. Юдова-Романова К. Генератори сценічних ефектів як постановочний засіб художньо-образної виразності на сцені//Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 2019. № 2. Т.2. С.179–193.
29. Юдова-Романова К. Експериментальний сценічний простір: проблеми класифікації// Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 2021. № 1. Т.4. С.39–54.

30. Юдова-Романова К., Стрельчук В., Чубукова Ю. Режисерські інновації у використанні технічних засобів і технологій у сценічному мистецтві// Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 2019. № 1. Т.2. С.52–72.

31. Юдова-Романова К. Технічні засоби оформлення сценічного простору. Київ: КНУКіМ, 2017. 314с.: іл.

**В «КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»
В6 «ПЕРФОРМАТИВНІ МИСТЕЦТВА»
ОС «МАГІСТР»**

ФАХОВИЙ ІСПИТ «спеціальність»

Абітурієнт із музичної режисури повинен мати розвинені креативні здібності для підготовки та реалізації майбутнього творчого мистецького проєкту на матеріалі української або зарубіжної опери, оперети, мюзиклу чи рок-опери.

Водночас абітурієнт повинен володіти навичками науково-аналітичного мислення для підготовки обґрунтування та на його підставі написання магістерської наукової роботи з актуальних проблем сучасної музичної режисури.

Програма фахового іспиту_передбачає обрання за власним бажанням абітурієнта та підготовку:

Експлікації творчого мистецького проєкту на матеріалі української або зарубіжної опери, оперети, мюзиклу чи рок-опери.

Експлікація власного мистецького проєкту передбачає:

- з'ясування актуальності обраної тематики на тлі соціокультурних викликів сьогодення, її відповідності потребам та інтересам сучасного глядача;
- проведення режисерського аналізу обраного твору в контексті літературного (порівняння першоджерела з лібрето), музикознавчого (місце твору в композиторській діяльності маестро, особливості його музичної драматургії), театрознавчого (огляд знакових сценічних втілень твору в реаліях сьогодення) аспектів;
- формування власного режисерського задуму проєкту крізь призму режисерських новацій у сучасному музичному театрі.

Експлікація доповнюється ескізами костюмів та художньо-сценографічного вирішення вистави.

Завершує експлікацію список використаної літератури та джерел, що презентують традиційні та інноваційні підходи в режисерських інтерпретаціях сучасних музично-театральних проєктів.

Загальний обсяг експлікації складає 0,5 друкованих аркушів.

Рекомендована література

1. Актуальні проблеми музичного театру в контексті соціокультурних викликів сучасності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2-3 березня 2020р./НМАУ ім. П. І. Чайковського; ред.-упоряд. О. Касьянова. Київ, 2020. 256с.
2. Алішер А. Мистецтвознавча динаміка театральної сценографії. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2021. Вип. 2. С. 170-175.
3. Берегова О. Українська опера початку третього тисячоліття як дзеркало сучасної музичної комунікації // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства: зб. статей/ред. упоряд. М. Р. Черкашина-Губаренко. Київ, 2010. Вип. 89. С.190-205.
4. Бондарчук В. Дмитро Гнатюк: оперний співак, музичний режисер, педагог: монографія. Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018. 616с.
5. Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво. Київ: НАККіМ, 2014. 143с.

6. Даць І. Формат підготовки режисера музичного театру в соціокультурних реаліях незалежної України // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. Київ, 2021. № 3-4 (52-53). С. 181-202.
7. Ільченко П. Режисерський задум оперної вистави крізь призму сучасної театральної естетики // Українське музикознавство, 2020. Вип.46. С.45-57.
8. Касьянова О. Поліфункціональність танцювальних сцен в оперній виставі // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 1(58), сс. 112-128.
9. Клековкін О. THEATRICA : Лексикон. Київ: Фенікс, 2012. 800 с.
10. Колесник Є. Цілісність вокально-сценічного образу Катерини Ізмайлової в однойменній опері Дмитра Шостаковича // Українське музикознавство, 2020. Вип.46. С. 8-18.
11. Колесник Є. Психологізація вокально-сценічного образу Оксани з опери С. Гулака-Артемівського «Запорожець за Дунаєм» у творчій версії Льва Венедиктова // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2021. №1(50). С. 106-116.
12. Колесник Є. Інтерпретація образу головної героїні опери Крістофа Віллібальда Глюка «Іфігенія в Тавриді» // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2021. №3-4(52-53). С. 146-159.
13. Колодуб О. Творчі принципи організації оперної вистави /Олександр Колодуб . Життя, творчість, спогади / авт. -упоряд. І. Колодуб. Київ: Музична Україна, 2006. С. 104 – 112.
14. Кондратьєва М. Мізансцена як засіб втілення режисерського бачення. Сучасне мистецтво, 2010. Вип. 7. С. 111-114.
15. Кравченко Д. Сучасний театральний мюзикл як явище видовищної культури/Імідж сучасного педагога №10 (149), 2014. С. 47-50.
16. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ: Либідь 2007. 328с.
17. Курбас Л. Філософія театру/ упоряд. М. Лабінський. Харків-Київ: Олександр Савчук; Основи, 2022. 920с.
18. Лапко В. Становлення жанру «мюзикл» як результат інтеграції та взаємопроникнення культур/Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, Вип. ХХХХ, 2018. С. 327-333.
19. Летичевська О. Хорове виконавство в оперній виставі: творчість Л.М. Венедиктова: моногр. Київ, 2018. 230с.:іл.
20. Манько С. Американський та вітчизняний мюзиклі: специфіка реалізації проекту // Культура України. Вип. 37, 2012. С. 255-263.
21. Манько С. Мюзикл і рок-опера в українському соціокультурному просторі. Культура України, 39, 2012. С. 268-276.
22. Манько С. Специфіка артистичної діяльності в процесі репрезентації на вітчизняній сцені мюзиклу та рок-опери // Аркадія. 2012. № 3 (34). С. 55–59.
23. Мерлін Б. Акторське мистецтво. Теорія і практика /пер. з англ. Харків: Гуманітарний центр, 2017. 256с.
24. Михайлова Н. Творчість і співтворчість у комунікативній системі режисер – хормейстер – актор // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журнал. Київ, 2010. №2 (7). С. 91-95.
25. Михайлова Н. Трансформація рольової функції хору у музичній виставі (на прикладі театральної практики останньої третини ХХ-початку ХХІ століть): автореф. дис... канд. мистецтвознавства. 17.00.03 – музичне мистецтво / Харківський нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. Харків, 201. 12с.
26. Мостова Ю. Театралізація хорових творів як метод художньої інтерпретації. Автореф. дис. канд. мистецтвознавства Харківська державна академія культури, 2003.
27. Нестьєва М. Режисер і композитор – односторонні чи супротивники? // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журнал. Київ, 2012. №3 (16). С. 11 – 16.

28. Никоненко Р. Пластична режисура в українському театральному мистецтві кінця ХХ-початку ХХІ століття: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. 26.00.01 – теорія та історія культури/Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, 2021. 16с.
29. Світовий та український музичний театр у контексті сучасного культурного дискурсу: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 22-23 лютого 2021р. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; ред.-упоряд. О.В. Касьянова. Київ, 2021. 288с.
30. Солов'яненко А. Взаємодія режисера й диригента у процесі вирішення оперної вистави. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2009. Вип. 2. С. 73-77.
31. Станішевський Ю. Національна опера України. 2001-2011: моногр. Київ: Музична Україна, 2012. 304с.
32. Станішевський Ю. Режисура в сучасному українському музичному театрі: моногр. Київ: Наукова думка, 1982. 278с.
33. Степурко В. Аналіз музичних творів: навч. посібник. Київ: НАКККІМ, 2020. 140с.
34. Тонкошкура О. Оперна студія Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Етапність звершень. Сучасне мистецтво. 2022. Вип. 18. С. 267–276.
35. Тонкошкура О. Сучасні арт-технології як інструмент режисера в оперній виставі. Мистецтвознавство України. 2025. Вип. 25. С. 31–40.
36. Тонкошкура О. Театр в епоху цифрових технологій. Художня культура. Актуальні проблеми. 2022. Вип. 18(2), С. 30–35.
37. Черкашина-Губаренко М. Оперний театр у мінливому часопросторі: моногр. Харків, Акта, 2015. 380с.
38. Черкашина-Губаренко М. Структурний аналіз оперного твору (стаття перша)// Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журнал. Київ, 2009. №2 (3). С. 58- 78.
39. Черкашина-Губаренко М. Структурний аналіз оперного твору (стаття друга)// Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журнал. Київ, 2009. №4 (5). С. 142- 153.
40. Шутько С. Роль театрального костюма у створенні художнього образу вистави. Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2022. №3-4(56-57). С. 212-224.
41. Шутько С. Сучасна музична режисура – новаторство чи авантюризм? //Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2021. № 3-4 (52–543). С. 203–216.
42. Юдова-Романова К. Генератори сценічних ефектів як постановочний засіб художньо-образної виразності на сцені//Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 2019. № 2. Т.2. С.179–193.
43. Юдова-Романова К. Експериментальний сценічний простір: проблеми класифікації// Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 2021. № 1. Т.4. С.39–54.
44. Юдова-Романова К., Стрельчук В., Чубукова Ю. Режисерські інновації у використанні технічних засобів і технологій у сценічному мистецтві// Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 2019. № 1. Т.2. С.52–72.
45. Юдова-Романова К. Технічні засоби оформлення сценічного простору. Київ: КНУКіМ, 2017. 314с.: іл.