

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

на 2023-2024 навчальний рік
для здобувачів вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

ОР МАГІСТР

I курс

№ з/п	Назва дисципліни	Кафедра, викладач	Опис дисципліни	Кількість кредитів	Семестр викладання
1	Педагогічні технології у мистецькій освіті	Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін, Смирнова Т.А.	Згідно завдань реформування професійної мистецької освіти навчальний курс «Педагогічні технології у мистецькій освіті» сприяє підвищенню педагогічної та професійної майстерності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін, забезпечує формування інтегральної, загальних й спеціальних компетентностей. Сучасні інноваційні моделі технологій аналізуються в аспекті концептуальності, системності, ефективності, відтворюваності мистецько-педагогічної діяльності. Магістранти вивчають теорію і практику технологій проблемного, розвивального і творчого навчання, засвоюють прийоми професійного і особистісного розвитку, здійснюють пошук ефективних способів співробітництва і партнерських взаємин в навчально-професійній та ігровій мистецькій діяльності. https://www.youtube.com/watch?v=sBgvGYJ-OMw	3	2
2	Філософія культури	Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін, Черненко В.О.	Що таке «культурний код» та «культурна матриця» - як навчитись їх виокремлювати та аналізувати? Як формувати власну самоідентичність, спираючись на розмаїття культурних дискурсів? Як розібратись у прагматиці, синтаксисі та семантиці власного існування? Що є «аполонічним» та «діонісійським» початком культури? У чому різниця між «фаустіанським» та «теоцентричним» типом культури? «Масова культура» – добро чи зло? Які загрози та ризики приховує «культурна індустрія»? Як вплинув психоаналіз на культуру та мистецтво ХХ ст.? Які перспективи розвитку людства, та чим нам загрожує «велике мовчання» Всесвіту? На ці та багато інших питання «феномену культури» пропонує поміркувати курс «Філософія культури», який має сприяти розширенню знань студентів про основні етапи формування та розвитку світової культури; розкрити єдність і різноманітність культур світу; показати значущість культури в життєдіяльності людини і соціальних груп, її роль у творчості та вдосконаленні особистості, гуманізації суспільних відносин. https://www.youtube.com/watch?v=2kfvLFd-GZc	3	2

3	Музична соціологія	Кафедра теорії музики, завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор Александрова О.О.	Музична соціологія в даному курсі представлено як музичну науку, яка вивчає соціомузичну реальність як різновид соціальної сфери, що має складну ієрархічну, в т. ч. інституційну, структуру своїх суб'єктів, систему забезпечення й опосередкованих зв'язків і взаємодій з соціумом, соціомузичних відносин. Вона, вивчаючи певні цикли створення і функціонування музики, набуває додаткових соціокультурних вимірів, якості соціології музичної культури, досліджує гевметично-функціональний аспект соціального буття музики, її соціо-динаміку, рушійною силою і фактором інновацій у якій є соціально-музичні потреби. Визначаються поняття «музично-соціальна сфера» та її структура, типологія соціально-музичних відносин (творчо-художні, музично-функціональні та ін.), музично-концертна діяльність, у т.ч. у системі масових комунікацій і технічних засобів, зв'язок «музикант – виконавець – публіка», тенденції розвитку музичних потреб. https://drive.google.com/drive/folders/1pDZOITyrqEm-GPZli_v68yCciXL2P9R?usp=share_link	3	2
4	Міфооперологія	Кафедра історії української та зарубіжної музики, Рошенко О. Г.	Міфооперологія утворилася у наслідок системного об'єднання таких наук як міфологія і оперологія. Міфооперологія має спеціальну понятійно-категоріальну систему, як і розвинену методологію, призначені для вивчення структури і властивостей оперного міфу як художнього явища, а також розгляду специфіки національного оперного міфу. Міфооперологія як навчальна дисципліна має базуватися на синтезі історико-теоретичного підходу і практичної компоненти, націленої на розгляд характерних умов виконавської інтерпретації оперних творів, сюжетотворення і музична драматургія котрих базовані на логіці міфу. Результатом вивчення Міфооперології як навчальної дисципліни має стати формування у магістрів уявлення про закономірності, властиві опері як міфотворчому процесу, а також оволодіння знаннями щодо розробки типології оперних міфів за національними і історичними ознаками.	3	2
5	Оперна драматургія	Кафедра історії української та зарубіжної музики, Драч І.С.	Метою вивчення дисципліни є формування уявлень про оперу як специфічний різновид перформативного мистецтва, що розгортається як взаємодія різних мистецьких практик – аудіальної, візуальної, вербальної. https://youtu.be/F17gX1RBrxo	3	2

6	Musical art in the context of cultural diplomacy	Yuliia Nikolaievsk, Doctor of Study of Art, Professor, Professor of the Department of Interpretology and Music Analysis at Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts.	Мета дисципліни – надати здобувачам інструменти, що допомагають зрозуміти стратегії впливів культурної політики на світогляд. Як політика працює зі свідомістю? Як навчитися стратегічно мислити? Якими є моделі культурної політики й якими вони мають бути в Україні? Які є історично відомі приклади успішної культурної політики? Про все це – будемо вивчати протягом курсу. Окрема увага – напрацювання здатності ораторського мистецтва, мистецтва аргументації, вміння спілкуватися в межах запропонованої теми. Результатом опанування дисципліни стане організація, модерація та проведення Круглого столу з однією з консерваторій-партнерів ХНУМ імені І.П.Котляревського. Дисципліна викладається українською мовою, із залученням англійськомовних спікерів і обов’язковими завданнями англійською мовою. https://drive.google.com/drive/folders/1s4xNREkdlw3-5wWobQr1IxbTySc9Zfq4?usp=share_link	3	2
7	Онтологія музичної творчості	Кафедра інтерпретології та аналізу музики, проф. Шаповалова Л.В.	Онтологія музичної творчості – це вчення про буття музики та її духовні закони. На прикладі аналізу діяльності великих композиторів, у великому і малому хронотопі історії відбуваються паралельні процеси світоглядно-стильових систем музичної культури. Наприклад, ,Хайдегер-Рільке-Хіндеміт; Скворода філософія серця-Шевченко-Лисенко. Підтверджується гіпотеза Леві-Стросса про структурний ізоморфізм буття і мистецтва. Мистецтва як Другої реальності, в якій діють закони духовного знання про символічний світ Біблії, культури і музики. https://drive.google.com/drive/folders/1s4xNREkdlw3-5wWobQr1IxbTySc9Zfq4?usp=share_link	3	2

II курс

№ з/п	Назва дисципліни	Кафедра, викладач	Опис дисципліни	Кількість кредитів	Семестр викладання
1	Маркетинг в сфері культури та мистецтва	Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін, Кучин С.П.	У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі ознайомляться з сутністю та етапами становлення сучасного маркетингу, характеристикою концепцій маркетингу, маркетинговими стратегіями, сегментацією ринку та позиціонуванням продукції, специфікою маркетингу послуг, інструментами маркетингових комунікацій та їх ефективним застосуванням в сфері культури та мистецтва. Ключові слова: концепції маркетингу, маркетингові стратегії, маркетинг послуг, реклама, сегментація, позиціонування, ефективність, мистецькі проекти, культура, креативність. https://www.youtube.com/watch?v=-MnEGeeRT8A	4	3

2	Теоретико-методологічні основи музичної педагогіки	Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін, Смирнова Т.А.	Навчальна дисципліна «Теоретико-методологічні основи музичної педагогіки» спрямована на засвоєння магістрантами методологічних основ педагогіки мистецтва, ознайомлення з провідними ідеями вітчизняної і зарубіжної музичної освіти згідно ustalених періодів і етапів її становлення і розвитку, вивчення спільностей і розбіжностей у змісті мистецької освіти студентів, специфіки різновидів інтеграції в царині мистецької освіти. https://youtu.be/ervF322vwa4	3	3
3	Історія українських автентичних інструментів	Кафедра народних інструментів України, Гайдено А.П.	Основними завданнями курсу є розширення мистецького кругозору здобувачів, теоретичне вивчення українських автентичних народних інструментів та ознайомлення з особливостями їх практичного використання з подальшим залученням до ансамблевого та оркестрового виконавства. Курс презентує такі рідкісні українські національні інструменти, як трембіта, сопілка, волинка, дуда, денцівка, дводенцівка, жалійка, жоломига, козацька труба, най, окарина, флюяра, басоля, кобза, козобас, колісна ліра, торбан, цитра, біка, бугай, клепач, тулумбас та інші. Курс сприятиме усвідомленню молодими диригентами, композиторами, аранжувальниками, мистецтвознавцями та виконавцями необхідності та актуальності застосування рідкісних українських інструментів в практичній діяльності. https://youtu.be/nT8nlGaTMHI	4	3
4	Феномен Каллас: до сторіччя з Дня народження.	Кафедра історії української та зарубіжної музики, Драч І.С.	Мета - охарактеризувати художню індивідуальність великої співачки. Курс включає чотири тематичні розділи: голос, маски, імідж, міф	4	3
5	Музична драматургія балету романтичної доби	Кафедра історії української та зарубіжної музики, Анфілова С.Г.	Метою навчальної дисципліни є розуміння принципів музичної драматургії у балетних виставах ХІХ століття крізь призму взаємодії хореографічного та музичного компонентів. Практичне опанування методів аналізу музичної драматургії балетних творів доби романтизму передбачає знайомство з канонічними музично-хореографічними формами на ґрунті творчості видатних балетмейстерів та композиторів, причетних до створення класичних зразків балетного жанру. https://youtu.be/01osSgBIAJI	4	3
6	Іноземна мова (англійська)	Кафедра іноземних мов	Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування знань, напрацювання навичок і вмінь такого рівня, який забезпечує необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах.	8	3-4
7	Іноземна мова (італійська)	Кафедра іноземних мов	Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування знань, напрацювання навичок і вмінь такого рівня, який забезпечує необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах.	8	3-4
8	Іноземна мова (німецька)	Кафедра іноземних мов	Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами базових знань з німецької мови та загальних комунікативних мовленнєвих компетенцій для забезпечення спілкування в іншомовному побутовому середовищі.	8	3-4

9	Практикум з української мови як іноземної (для іноземних здобувачів)	Кафедра іноземних мов	Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з української мови як іноземної» є розвиток здатності практичного користування вміннями на рівні всіх видів мовленнєвої діяльності для отримання та поглиблення знань у навчально-професійній та соціокультурній сферах.	8	3-4
10	“Магія гітари”: основи гри та акомпанементу	Кафедра народних інструментів України, Доценко В.І., Ткаченко В.В.	Всесвітня популярність гітари, її компактність, мобільність, універсальність а також практичність та актуальність в умовах теперішнього часу лягли основою розробки цієї дисципліни. Метою навчальної дисципліни є розширення діапазону інструментальних та слухових уявлень здобувачів різних спеціальностей через опанування основними навичками сольної гри на гітарі та основам акомпанементу. Базові принципи гітарної техніки розглядаються через ознайомлення із різноманітними жанрами та стилями гітарної музики від епохи класицизму до сучасності. https://youtu.be/4n139A2nK94	8	3-4
11	Musical art in the context of cultural diplomacy	Yuliia Nikolaievska, Doctor of Study of Art, Professor, Professor of the Department of Interpretology and Music Analysis at Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts.	Мета дисципліни – надати здобувачам інструменти, що допомагають зрозуміти стратегії впливів культурної політики на світогляд. Як політика працює зі свідомістю? Як навчитися стратегічно мислити? Якими є моделі культурної політики й якими вони мають бути в Україні? Які є історично відомі приклади успішної культурної політики? Про все це – будемо вивчати протягом курсу. Окрема увага – напрацювання здатності ораторського мистецтва, мистецтва аргументації, вміння спілкуватися в межах запропонованої теми. Результатом опанування дисципліни стане організація, модерація та проведення Круглого столу з однією з консерваторій-партнерів ХНУМ імені І.П.Котляревського. Дисципліна викладається українською мовою, із залученням англійськомовних спікерів і обов’язковими завданнями англійською мовою. https://drive.google.com/drive/folders/1s4xNREkdlw3-5wWobQr1IxbTySc9Zfq4?usp=share_link	3	4
12	Enigma of Silvestrov’s Symphonies: Workshop of Analysis & Interpretation	Svitlana Shchelkanova, PhD, Senior Lecturer of the Department of Interpretology and Music Analysis at Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts	The course is devoted to Silvestrov's symphonies as a phenomenon of Ukrainian music of the later 20-21th centuries. Under consideration are the ways of symphony genre transformation. These compositions as a subject of musicological reflection are associated with a rethinking of the semantic paradigm of the symphony. Students will study interpreting new structures and semantics of Silvestrov's symphonies. https://drive.google.com/drive/folders/1s4xNREkdlw3-5wWobQr1IxbTySc9Zfq4?usp=share_link	4	4

13	Theoretical aspects of European musicology (дисципліна викладається англійською мовою)	Dmytro Malyi, PhD in Art Studies, senior lecturer of the Department of Music Theory at the Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts	The discipline contains basic and special knowledge regarding music theory, its principals within a system of European musicology. It reveals studies of significant music theorists. Besides lectures, the course involves practical tasks, which could help students in their creative, performative and pedagogical activities. https://youtu.be/W6A3P1aryVk	4	4
14	Практикум із церковного співу	Кафедра хорового та оперно-симфонічного диригування, Яструб О.М.	Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів освіти з жанрами та формами богослужбового співу, зокрема з системою осьмогласся; практичне опанування хоровими навичками у царині богослужбової практики	4	4
15	Історія мистецтв	Кафедра композиції та інструментування, Савченко Г.С.	Навчальна дисципліна «Історія мистецтв» передбачає вивчення історичного буття різних видів мистецтва (літератури, театру, живопису, скульптури, архітектури, художніх явищ XX- XXI століть) в системі культури від давніх часів до сучасності у різноманітні стилевих напрямків, жанрів і засобів виразовості.	8	3-4
16	Ансамбль сучасної музики: практикум (запис за співбесідою)	Кафедра інтерпретології та аналізу музики, Ніколаєвська Ю.В., Щетинський О.С.	Дисципліна передбачає теоретичне та практичне освоєння ключових взірців ансамблевої музики XX-XXI ст. Курс побудований як практикум, в якому обраний твір ретельно вивчається, а потім виконується. Він розрахований на зацікавлених здобувачів всіх спеціальностей (інструменталістів та вокалістів). https://drive.google.com/drive/folders/1s4xNREkdlw3-5wWobQr1IxbTySc9Zfq4?usp=share_link	8	3-4
17	Музично-просвітницька майстерність (здобувачі виконавських спеціалізацій)	Кафедра теорії музики, кандидат мистецтвознавства, доцент Борисенко М.Ю.	Курс «Музично-просвітницька майстерність» спрямовано на опанування здобувачами теоретичною базою і практичними навичками публічної музично-просвітницької діяльності у різних її напрямках: музична критика та журналістика; складання та редагування текстів музично-просвітницького змісту (афіші, анонси, програми, запрошення, сценарії мистецьких проєктів) з метою їхнього подальшого використання у власній творчій діяльності; основи ораторської майстерності; лекторська практика; модерація творчих майстерень, зустрічей, концертів, лекцій, презентацій, обговорень, круглих столів, практикумів, воркшопів тощо; модерація публічної інформації на веб-серверах: сайтах, форумах, соцмережах. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: провідні напрями, жанри та форми музично-просвітницької роботи; основи лекторської, музично-критичної діяльності, ораторського мистецтва, текстології; базові принципи та компетенції критичного мислення, опрацювання та складання публічної інформації – алгоритми, критерії оцінки, джерела, якісні характеристики інформаційних даних; вміти: репрезентувати власні музично-просвітницькі проєкти. https://drive.google.com/drive/folders/1pDZOITyrqdEm-GPZli_v68yCciXL2P9R?usp=share_link	3	4