

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

для студентів

спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

2023-2024 н.р.

Освітній рівень МАГІСТР

(форма контролю – ЗАЛК)

№ з/п	Назва дисципліни	Викладач	Опис дисципліни	Кількість кредитів	Семестр
1 курс					
1.	Спецкурс з проблем літератури і мистецтва ХХ-ХХІ ст.	Кафедра театрознавства доктор філології, професор О.М. Каленіченко	Мета курсу – упорядкувати знання здобувачів вищої освіти, що пов'язані з розвитком літературних напрямів (реалізм, модернізм, постмодернізм та ін.) і шкіл (чорний гумор та ін.) у світовій літературі другої половини ХХ – перших десятиліть ХХІ ст., а також навчити магістрантів виокремлювати і аналізувати різні види тісного взаємозв'язку між літературою, театром, кіно, музикою та живописом на межі ХХ – ХХІ ст.	4	2
2.	Харківська театральна школа: історико-методологічні особливості	Кафедра театрознавства доцент, заслужений працівник культури України Г.Я. Ботунова	Метою вивчення означеної навчальної дисципліни є: ознайомлення магістрантів з історією розвитку та методологічними особливостями формування театральної освіти у Харкові в контексті театрального процесу та еволюції мистецької освіти в Україні; ознайомлення з теорією та практикою найвидатніших педагогів	4	2

			«харківської театральної школи», їх методологією, творчими та науковими здобутками, талановитими випускниками, їх впливом на рівень театального процесу і театральної педагогіки в Україні.		
3.	Аналіз художнього тексту	Кафедра театрознавства, доц., кандидат філологічних наук Г.О. Савчук	Мета: сформувати вміння аналізувати тексти художньої літератури за допомогою сучасних методів інтерпретації (структуралістський, постструктуралістський, психоаналітичний, міфокритичний, гендерний та ін.). Виробляти навички заглиблення в текст, відчитування кодів, підтексту для подальшого вдалого втілення його на сцені, адекватного розуміння семантичного поля твору.	4	2
4.	Лабораторія сценічного простору у театрі анімації	Кафедра майстерності актора та режисури театру анімації професор засл. діяч мистецтв України О.О. Інюточкін	Метою вивчення вибіркової дисципліни є: ознайомлення студентів з історією розвитку театральної архітектури та сценічного обладнання; специфікою та вимогами сценічного простору і елементами, що функціонують у ньому для певних форм театру ляльок; набуття студентами уміння втілювати види просторових елементів, розміщених в коробці сцени, у власному творчому проєкті; виявляти креативність в індивідуальній та командній роботі; вміння використовувати знання театального простору та форми в рішеннях власних режисерських концепцій; вміння	4	2

			презентувати власний творчий проєкт відповідно до європейської проєктної культури.		
5.	Педагогічні технології у мистецькій освіті	Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін Т.А. Смирнова	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://youtu.be/sBgvGYJ-Omw	3	2
6.	Філософія культури	Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін В.О. Черненко	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	3	2

			<p>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.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=2kfvLFd-GZc</p>		
7.	Іноземна мова (за професійним спрямуванням)	Кафедра іноземних мов	<p>Метою вивчення навчальної дисципліни є вдосконалення вмінь та навичок практичного володіння іноземною мовою, що передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому фахівцю можливість отримувати та передавати наукову інформацію зі свого</p>	4	2

			фаху. Завдання курсу: сформувати здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність до пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу інформації в мистецтвознавчих науках; здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих професій в т.ч. і на міжнародному рівні.		
2 курс					
8.	Імерсивний театр	Кафедра театрознавства кандидат мистецтвознавства, доцент Я. В. Партола	Метою вивчення є ознайомлення студентів із особливостями актуального виду сучасного сценічного мистецтва – імерсивного театру, різновидами методик і практик, принципами створення імерсивної вистави. Студенти здобудуть практичні навички опанування методологією «театру залучення» у професійній творчості. https://youtu.be/8Vlct38jbY8	4	3
9.	Основні тенденції розвитку сучасного українського театру	Кафедра театрознавства ст. викладач, кандидат мистецтвознавства Ю.П. Щукіна	Метою вивчення вибіркової дисципліни є ознайомлення студентів із чинниками, що обумовили розвиток театру даного періоду; визначення періодизації новітньої історії вітчизняного театру та основних напрямків сучасного українського театру.	4	3

			<p>У межах курсу приділятиметься увага сучасній драматургії, визначальним персоналіям режисерів, сценографів, акторів, активізації руху недержавних театрів та форматам існування театрів академічних, а також фестивальному руху України.</p> <p>Дисципліну спрямовано на формування у студентів компетентностей в інноваційних тенденціях розвитку театру в Україні; здатності до критичного аналізу та синтезу нових складних ідей мінливого сучасного театрального процесу; здатності до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва, що безумовно допоможе здобувачеві інтегруватися до мистецько-культурного процесу України.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=-Uo3rrMJ9WE</p>		
10.	Мультимедійні технології в сучасному театральному мистецтві	Кафедра театрознавства кандидат мистецтвознавства, доцент Я. В. Партола	<p>Мета: формування здатності до володіння мультимедійними технологіями у сучасному сценічному мистецтві. здатність аналізу та створення мистецьких творів, у яких використовуються сучасні мультимедійні технології.</p> <p>Програмні результати: Знати різні види мультимедійних технологій, способи їх використання у сучасному театральному</p>	4	3

			мистецтві. Застосовувати отримані знання у професійній діяльності.		
11.	Public Relations	Кафедра театрознавства проф., доктор філологічних наук О.М. Каленіченко	Метою курсу є набуття здобувачами вищої освіти знань про теоретичні аспекти та організаційно-методичні основи формування позитивного образу театру та залучення уваги до важливих питань його діяльності та проблем, а також про практично-прикладну діяльність у сфері просування театрального продукту в сучасному суспільстві.	4	3
12	Сучасні проблеми театральної критики та журналістики	Кафедра театрознавства, ст. викл., кандидат мистецтвознавства Ю.П. Щукіна	Мета: сформувати здатність орієнтуватися в основних тенденціях розвитку театрально-критичної думки та арт-журналістики, до критичного аналізу складних процесів сучасного сценічного мистецтва (а також інших мистецтв) і його репрезентації у фаховій літературі та засобах масової інформації. Програмні результати: студент повинен оволодіти інформацією про розвиток театральної критики ХХІ ст.; знати особливості національних театрально-критичних шкіл та напрямків; знати творчий доробок провідних європейських та українських критиків ХХІ ст. https://youtu.be/EFwcpq5Nzl8	4	3
13.	Методика викладання сценічної мови	Доцент кафедри сценічної мови,	Метою вивчення вибіркової дисципліни є: сформувати у студентів цілісне уявлення про сценічну мову як складову частину	4	3

		<p>засл. артистка України Т.Л Грінк</p>	<p>майстерності актора та духовної культури людства, надати студентам змогу оволодіти знанням і практичними навичками сучасної методики викладання сценічної мови, ознайомити й навчити студентів застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності, ознайомити майбутнього викладача з методологією розробки навчально-методичного комплексу із забезпечення навчального процесу, сформуванню вміння проведення всіх форм навчальних занять з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу.</p>		
14.	<p>Маркетинг в сфері культури та мистецтва</p>	<p>Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін С.П. Кучин</p>	<p>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</p>	4	3