

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

для студентів

спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

2024-2025 н.р.

Освітній рівень МАГІСТР

(форма контролю – ЗАЛІК)

№ з/п	Назва дисципліни	Викладач	Опис дисципліни	Кількість кредитів	Семестр
1 курс					
1.	КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ	Н. В. Вєтрова Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін	Критичне мислення – необхідна навичка й життєво важливий ресурс сучасної людини. В період розвитку інформаційних технологій цінується вміння професійного пошуку необхідної інформації, здатність її проаналізувати, оцінити та застосувати. Ці навички має людина, яка опанувала мистецтвом критичного мислення. Нею складніше маніпулювати і вводити в оману. Вона не вірить в неймовірні збіги й чудеса, а шукає базу доказів і виводить причинно-наслідкові зв'язки, без особливих зусиль обґрунтовує свою точку зору, застосовує аналітичні навички в найрізноманітніших ситуаціях. Вона є цінним співробітником, оскільки, швидко визначає важливе і другорядне, ефективно вирішує проблеми, уважно й результативно справляється з різними завданнями. В особистій сфері критичне мислення сприяє швидкому аналізу суджень оточуючих, грамотному обґрунтуванню своїх слів, глибокому розумінню чужих і власних переконань, думок і вчинків. https://youtu.be/ynApY9Mxmqo	4	2
2.	ХАРКІВСЬКА ТЕАТРАЛЬНА ШКОЛА: ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ	Г.Я. Ботунова, Кафедра театрознавства доцент, заслужений працівник культури України	Дисципліна ознайомлює магістрантів з історією розвитку та методологічними особливостями формування театральної освіти у Харкові та в Україні, з теорією та практикою найвидатніших викладачів «харківської театральної школи», їхньою методологією, талановитими випускниками, внеском у театральну педагогіку України. В результаті здобувачі будуть	4	2

			<p>знати: етапи становлення театральної педагогіки та методології у Харкові та в Україні, найвидатніших викладачів, особливості їх методології, талановитих випускників, їхній вплив на розвиток театрального процесу і освіти в країні. Вміти: орієнтуватися в складних процесах історичного розвитку, формування театральної педагогіки в Харкові та Україні, аналізувати, використовувати досвід найвидатніших викладачів в майбутній педагогічній діяльності, належно володіти необхідною фаховою термінологією; застосовувати традиційні та інноваційні методи викладання фахових дисциплін.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=dD3I5DIvMSk</p>		
3.	АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ	Г.О. Савчук, Кафедра театрознавства, доц., кандидат філологічних наук	<p>Дисципліна допомагає 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. По закінченні вивчення вибіркової дисципліни здобувач буде знати: основні методи та прийоми аналізу тексту; основні літературознавчі школи; творчість видатних представників українського письменства. Уміти: аналізувати текст одразу на кількох рівнях, розуміти семантичне поле твору для подальшого вдалого втілення його на сцені; сприймати текст на рівні підтексту; проникати у творчу «лабораторію» автора; формувати своє ставлення до української літератури й культури загалом; аналізувати твори вітчизняних авторів; використовувати набуті знання для вирішення практичних ситуацій та у сценічній практиці; аналізувати інформацію, приймати обґрунтовані рішення, здобувати сучасні знання; формувати ефективну стратегію особистісної адаптації до нових умов.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=RvTXonLlc58</p>	4	2
4.	SOFT SKILLS: КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ УСПІШНОЇ КАР'ЄРИ	Н. В. Ветрова, Кафедра мистецької освіти та	<p>Як бути актуальним і успішним в сучасному світі, який динамічно розвивається і вимагає від людини нових знань та вмінь? Сьогодні вже недостатньо оволодіти тільки професією. Межі між професіями розмиваються, а успіху в кар'єрі</p>	4	2

		гуманітарних дисциплін	<p>домагаються ті, хто знає і вміє трохи більше за інших. Сьогодні цінуються фахівці, які володіють навичками Soft Skills – м'якими навичками: вміють швидко навчатися, орієнтуватися в нових, нестандартних умовах, брати відповідальність, відновлюватись, легко спілкуватися, будувати стосунки з оточенням, презентувати себе. Людина, яка володіє Soft Skills, ефективніше справляється зі своїми завданнями, легко будує комунікацію з оточенням, успішно просувається по кар'єрних сходах, розвиває власну особистість. Soft Skills необхідні кожному, хто має на меті досягти успіху в обраному виді діяльності.</p> <p>http://surl.li/fvngn</p>		
5.	СУЧАСНА РЕЖИСЕРСЬКА ОПЕРА	А. Г. Єфіменко, Професорка Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, Українського Вільного Університету, Ludwig-Maximilians- Universität München, LMU	<p>Дисципліна «Сучасна режисерська опера» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 025 Музичне мистецтво. Пропонується вивчення теорії і історії оперного тексту на прикладі радикальних інтерпретацій сучасних режисерів, що включає наступні вектори:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оперний текст як семіотичний об'єкт. - Сучасна інтерпретація репертуарних опер (для огляду пропонуються твори оперних реформаторів Монтеверді, Люллі, Рамо, Моцарт, Глюк, Бетховен, Вагнер, Верді, Штраус, Лігеті, Бенджамін тощо. - Сучасна інтерпретація опер XX-XXI століття. - Індивідуальні стилі знакових режисерів: компаративний аналіз постановок Штайна, Лоя, Дорна, Нойенфельса, Декера, Джонса, Варліковського, Конвічного, Кушей, Бієто, Бьоша, Крігенсбурга, Дрезена, Коскі, Германа, Боссе, Вільєже, Щербаня, Черкаоу, Селларса та інших. <p>https://drive.google.com/file/d/1H8113TyCVzYaikzK69D1yKUK3cfFzeVA/view?usp=sharing</p>	4	2
6.	СПЕЦКУРС З ПРОБЛЕМ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА XX – XXI ст.	О. М. Каленіченко, професор кафедри театрознавства, доктор філологічних наук	<p>Вивчаючи навчальну дисципліну, магістранти зможуть наблизитись до розуміння своєрідності і особливості творчості зарубіжних митців різних напрямків XX – XXI ст., з'ясувати суттєвість найголовніших явищ в різних мистецтвах цього періоду і зрозуміти їх глибоку духовність і зв'язок з українським мистецтвом і культурою.</p>	4	3

			https://www.youtube.com/watch?v=1EYB-MLIKpo		
2 курс					
1.	АНТИКОРУПЦІЯ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ	С. П. Кучин, Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін	Навчальна дисципліна розроблена з урахуванням міждисциплінарних зв'язків та запропонована для вивчення здобувачам як першого (бакалаврського), так і другого (магістерського) рівнів вищої освіти будь-якого року навчання (крім обмежень щодо першого року навчання для бакалаврів). Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі ознайомляться з історичними витоками, сутністю та складовими понять «корупція» й «добročесність», основами авторського права та інтелектуальної власності, шляхами та методами запобігання та протидії корупції, основами добročесного освітнього середовища та добročесного суспільства, роллю медіа в боротьбі з корупцією, основами добročесного бізнесу та академічної культури. Ключові слова: антикорупція, добročесність, академічна культура, добročесність, суспільство, спільнота, сайт, авторське право, інтелектуальна власність. https://www.youtube.com/watch?v=ZaED6e5KbdY	4	3
2.	«ХАРКІВ – СЬОМЕ ОКО БОГА»: МИСТЕЦЬКА ІСТОРІЯ ВІД СКОВОРОДИ ДО ЖАДАНА	Ю. В. Ніколаєвська Кафедра інтерпретології та аналізу музики	Навчальна дисципліна «Харків – сьоме око Бога»: мистецька історія від Сковороди до Жадана» вирізняється пошуковістю та розрахована на занурення в глибину мистецької культури Харкова. Дисципліна має на меті прослідкувати ідеї, які здійснили прорив українства на початках ХХ ст. та ХХІ ст. Автор курсу розвиває ідею існування «п'яти Харкових», що належить всесвітньо відомому філологу Юрію Шевельову. Він розділяв періоди історії Харкова наступним чином: до-університетський (до 1805 року), колоніальний (ХІХ-початки ХХ ст.), авангард (1920-ті), радянські часи (1960-1970-ті). Мрією про П'ятий Харків філолог називав той час, коли місто стане відчувати себе українським вповні. Власне, через ці періоди спостерігатимемо розвиток музичної культури Харкова у ХVІІІ-ХХІ ст. Харків - сьоме око Бога-Презентація-Ніколаєвська.ppt - Google Презентації	4	3

3.	ДРАМАТУРГІЯ БРОДВЕЙСЬКОГО МЮЗИКЛУ	О. В. Ващенко, Кафедра історії української та зарубіжної музики	Драматургія бродвейського мюзиклу – вибіркова дисципліна, присвячена розкриттю специфіки виражальних засобів і прийомів втілення драматичної дії одного з найважливіших музично-театральних жанрів музичної культури США ХХ – ХХІ століть. На основі аналізу канонічних мюзиклів «Золотої ери» та сучасних зразків жанру здобувачі навчатимуться виявляти притаманні мюзиклу закономірності, а також опанують інструменти його аналізу. https://youtu.be/MQ6yF_nyy7c	4	3
4.	ЛАБОРАТОРІЯ КРОССЕКТОРАЛЬН ИХ ПРОЄКТІВ	К. О. Лозенко, Кафедра інтерпретології та аналізу музики, А. В. Богданович, Кафедра театрознавства	Навчальна дисципліна «Лабораторія кроссекторальних проєктів» спрямована на отримання практичного досвіду розробки та реалізації проєктів, що поєднують знання та навички з різних галузей мистецтва і культури (музичного й сценічного мистецтва, проєктного менеджменту у сфері культури). Дисципліна базується на українському та міжнародному досвіді кроссекторальних ініціатив і включає практичні завдання для закріплення теоретичних знань. Дисципліна знайомить здобувачів із сучасними стратегіями та методами кроссекторальної взаємодії у сфері культури, розкриває ключові виклики та можливості, що виникають в такій співпраці, презентує успішні приклади кроссекторальних проєктів, а також надає практичні навички у плануванні, виконанні та оцінці кроссекторальних ініціатив, допомагає освоїти проєктний підхід у професійній діяльності в сфері культури та мистецтва. Дисципліна «Лабораторія кроссекторальних проєктів» сприяє формуванню креативності та інноваційного мислення, розвиває лідерські якості та вміння працювати в різноманітних командних середовищах. https://youtu.be/M-RpLoiYGII	4	3
5.	LEARNING THROU GH_READING (АНГЛІЙСЬКА ЧИТАЮЧИ)	П. О. Єрко, Кафедра іноземних мов	Вивчення іноземної мови актуальне у зв'язку зі зростанням глобалізації та інтенсивною міжнародною взаємодією. Вивчення іноземної мови за допомогою одних з найкращих зразків англійської літератури, допомагає студентам засвоювати граматичний та лексичний матеріал на прикладі автентичних текстів, розширювати свій активний та пасивний	4	3

			словникові запаси, розширювати кругозір та розвивати критичне мислення. https://drive.google.com/file/d/1CaXzPpZ5YDxKJ6P2bkIHGGyppCs0rUg9/view?usp=drive_link		
6.	МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ	Т. Л. Грінюк, Доцент кафедри сценічної мови, засл. артистка України	Метою вивчення вибіркової дисципліни є: сформувати у студентів цілісне уявлення про сценічну мову як складову частину 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, сформувати вміння проведення всіх форм навчальних занять з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу.	4	3
7.	УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ТЕАТР	Г. О. Савчук, Доцент кафедри театрознавства, кандидат філологічних наук	Мета дисципліни формувати вміння зіставляти художній текст зі сценічним утіленням, що допоможе краще розуміти глибинний рівень тексту та вистави. Курс висвітлює взаємодію театру та літератури від епохи бароко до постмодернізму, вчить аналізувати текст на макро- та мікрорівнях для гармонійної співпраці актора та режисера, вчить конвертувати текст у виставу та помічати помилки в цій конвертації. По закінченні вивчення вибіркової дисципліни здобувач буде знати: основи взаємодії театру та літератури; особливості взаємодії театру та літератури в конкретні історичні епохи: від бароко до постмодерну; творчість видатних представників українського письменства та їх вплив на театральний дискурс. Уміти: аналізувати текст на макро- та мікрорівнях; аналізувати семантичне поле твору для подальшого вдалого втілення його на сцені; конвертувати текст у виставу та помічати помилки в цій конвертації; проникати у творчу «лабораторію» автора та режисера; використовувати набуті знання для вирішення практичних ситуацій та у сценічній практиці; аналізувати інформацію, приймати обґрунтовані рішення, здобувати сучасні знання; формувати ефективну стратегію особистісної адаптації до нових умов.	4	3

			https://youtu.be/tbt4XSknALE?si=RhIGDI8b8M51uAdQ		
8.	АУДІОВІЗІЇ СУЧАСНОГО КІНО	С. О. Щелканова Кафедра інтерпретології та аналізу музики	Навчальна дисципліна «Аудіовізії сучасного кіно» є міждисциплінарною цариною. Вона спрямована на поглиблення навичок аналітичної інтерпретації творів сучасного мистецтва, осягнення на практиці специфіки взаємодії візуальної- та аудіо-драматургії знакових кінострічок 1960-х-2020-х років, сутності концепцій творів та їх глибинної вкоріненості в культурному просторі. Структура курсу вибудована не за хронологічним, а за проблемним принципом і включає творчість режисерів С. Параджанова, П. Грінуея, Ф. Фелліні, П. Соррентіно, С. Кубрика, Л. фон Трієра, Х. Міядзакі та інших у колаборації з композиторами М. Скориком, В. Сильвестровим, А. Пяртом, Ф. Глассом, Л. Андріссеном, А. Загайкевич тощо. Переваги курсу – компактність (один семестр) та щільна наповненість різностильовими артоб'єктами, що сприяє вдосконаленню навичок «розкодування» сучасного мистецтва. https://drive.google.com/drive/folders/1u4fVXnJ-u0zkHAtB04HgSsCVhtP09wpX	4	3
9.	THE NEW WAYS OF THE 20th – 21st CENTURY MUSIC THEATER (дисципліна викладається англійською мовою)	О. В. Ващенко, Кафедра історії української та зарубіжної музики	Курс розкриває новаторські явища в сфері музичного театру ХХ – ХХІ століть. На основі аналізу зразків мінімалістичної опери в доробку Ф. Гласса, С. Райха, М. Наймана; мікроопери, «локальних» або авторських різновидів музичного театру – Zeitorpera, azione musicale, azione invisibile; інструментального театру в діапазоні від М. Кагеля до Дж. Крама і Тан Дуна; а також новітніх трендів «brain opera» та «ludo-immersive opera», – здобувачі отримують уявлення про сучасний стан розвитку музичного театру і опанують інструментами його аналізу. https://youtu.be/mXgETaLiW0w	4	3