

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

для студентів
спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

2025-2026 н.р.

Освітній рівень МАГІСТР

(форма контролю – ЗАЛІК)

№ з/п	Назва дисципліни	Викладач	Опис дисципліни	Кількість кредитів	Семестр
1 курс					
1.	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 знати: етапи становлення театральної педагогіки та методології у Харкові та в Україні, найвидатніших викладачів, особливості їх методології, талановитих випускників, їхній вплив на розвиток театального 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. https://www.youtube.com/watch?v=dD3I5DIvMSk	4	2
2.	АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ	Г.О. Савчук, Кафедра театрознавства, доц., кандидат філологічних наук	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,	4	2

			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. https://www.youtube.com/watch?v=RvTXonLlc58		
3.	СПЕЦКУРС З ПРОБЛЕМ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА XX – XXI ст.	О. М. Каленіченко , професор кафедри театрознавства, доктор філологічних наук	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. https://www.youtube.com/watch?v=1EYB-MLIKpo	4	2
4.	СУЧАСНІ ТЕХНІКИ ТЕАТРУ АНІМАЦІЇ	С. Я. Фесенко кафедра майстерності актора та режисури театру анімації	Метою вивчення дисципліни є надання магістрам необхідних нових знань, навичок та вмінь з майстерності актора театру анімації. Оволодіння дисципліною буде сприяти підготовці майбутніх акторів - лялькарів до роботи у сучасному театрі анімації, враховуючи нові тенденції у сучасному мистецтві світового театру анімації, що постійно розвивається. З'явилася необхідність в нових навичках та можливостях театру анімації, що постійно досліджує та експериментує. Навчання передбачає не тільки професійне володіння основними системами ляльок, а й знайомство та практичне оволодіння новітніми техніками так званого «тотального театру», що почали широко використовувати персоніфікацію та сценічне оживлення актором-аніматором зображувального об'єкта. https://www.youtube.com/watch?v=N08rSjXYvNY&list	4	2

5.	ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД НА СХІД: ДРАМАТУРГІЯ, ПОЕЗІЯ, ПРОЗА	О. М. Каленіченко, професор кафедри театрознавства, доктор філологічних наук	Мета: надати здобувачам вищої освіти необхідні знання з історії розвитку літератури Близького, Середнього і Далекого Сходу протягом двох періодів – у стародавні часи та у XX – XXI століттях. Аналізуючи найкращі зразки творчості видатних драматургів, поетів та прозаїків Сходу, що увійшли до програми, та осмислюючи їх своєрідність та особливості, бакалаври повинні наблизитись до розуміння привабливості східної літератури для європейських читачів та митців. https://www.youtube.com/watch?v=Jj8pix-rWqE	4	2
6.	СУЧАСНА РЕЖИСЕРСЬКА ОПЕРА: ЖАНРИ. СТИЛІ. ОСОБИСТОСТІ	Єфіменко А. Г. Професорка Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка, Українського Вільного Університету, Ludwig- Maximilians- Universität München, LMU	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: - 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, Біето, Бьоша, Крігенсбурга, Дрезена, Коскі, Германа, Боссе, Вільєже, Щербаня, Черкаоу, Селларса та інших. https://drive.google.com/file/d/1H8113TyCVzYaikzK69D1yKUK3cfFzeV/view?usp=sharing	4	2
2 курс					
7.	МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ	Т. Л. Грінік, 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

			https://youtu.be/WK6TrhJDXgo?si=1-mEG-YdHRne82A2		
8	АУДІОВІЗІЇ СУЧАСНОГО КІНО	Щелканова С. О. 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.	MUSIC THERAPY AND INCLUSION	Ю. В.Ніколаєвська Кафедра інтерпретології та аналізу музики	Дисципліна присвячена розумінню того, як мистецтво може допомагати у ситуаціях, пов'язаних з різного роду травмами.. З давніх часів відомо, що мистецтво може змінити людське тіло та розум і з появою нових технологій fMRI, EEG, ECG тощо з'явилась змога довести це. Дисципліну розроблено для того, щоб навчити студентів використовувати творче мистецтво, зокрема музику, як втручання для вирішення проблем психічного здоров'я, загального благополуччя та соціальних проблем, пов'язаних із конфліктом. Основним об'єктом для втручання будуть молоді люди та діти, але робота спрямована на вплив на суспільство в цілому. Для тих, кого може зацікавити теорія, але не практика, курс також розроблений, щоб забезпечити наукову основу для розуміння взаємозв'язку між мистецтвом, розумом і тілом. Дисципліна спиратиметься на значну наукову літературу, яка надасть докази того, що творче втручання може ефективно вирішити ці проблеми та сприяти психічному здоров'ю, добробуту та стійкості. https://docs.google.com/presentation/d/1tsIGOIUTMEYrge63ZUavVPiByZ9I20Yj/edit#slide=id.p1	4	3
10.	АНТИКОРУПЦІЯ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ	Кучин С. П. Кафедра мистецької освіти та	Навчальна дисципліна розроблена з урахуванням міждисциплінарних зв'язків та запропонована для вивчення здобувачам як першого (бакалаврського), так і другого (магістерського) рівнів вищої освіти	4	3

		гуманітарних дисциплін,	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 доброчесного освітнього середовища та доброчесного суспільства, роллю медіа в боротьбі з корупцією, основами доброчесного бізнесу та академічної культури. Ключові слова: антикорупція, доброчесність, академічна культура, доброчесність, суспільство, спільнота, сайт, авторське право, інтелектуальна власність. https://www.youtube.com/watch?v=ZaED6e5KbdY		
11.	КУЛЬТУРОТВОРЧІ ВИМІРИ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСУМІ	Черненко В.О. Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін	Навчальна дисципліна розглядає комплекс питань, які обертаються навколо феномену «бути людиною» в його найрізноманітніших контекстах – від осмислення форм і способів його утвердження в сучасному глобалізованому світі до культурно-мистецьких та етичних форм його вияву в реаліях сучасного світу. В чому унікальність людського буття? Чому людина є – “homo symbolicus”? Що означає «бути відкритим світу»? Які таємниці приховує людська свідомість і в яких артефактах вона виявляє себе назовні? Чи існують межі потенціалу людської творчості і чим вони зумовлені? Який образ людини відкривають нам релігія, наука та мистецтво? Які важливі концепти самоусвідомлення унікальності людського існування надає нам герменевтика сакральних культурних текстів – від релігійних до сучасного кінематографу? На ці та інші питання пропонується пошук відповідей в рамках запропонованого курсу. Посилання на відео-презентацію https://www.youtube.com/watch?v=tbyzH-ff9i4	4	3