

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЛІТЕРАТУРА & МУЗИКА: РЕ-ВІЗІЯ

Спеціальність		B5 Музичне мистецтво
Галузь знань		B Культура, мистецтво та гуманітарні науки
Ступінь вищої освіти		Магістр, доктор філософії, доктор мистецтва
Освітньо- професійна програма		ОПП Музичне мистецтво
Освітньо-наукова програма		ОНП Музичне мистецтво
Освітньо-творча програма		ОНП Музичне мистецтво ОТП Доктор мистецтва
Курс		1
Семестр		2
Обсяг дисципліни (години / кредити ЄКТС)		90 годин / 3 кредити ЄКТС
Статус дисципліни		Вибіркова
Мова викладання		Українська
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Щелканова Світлана Олександрівна
	Науковий ступінь, вчене/ почесне звання	Доктор філософії
	Посада	Старший викладач кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	https://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/interpretation-and-analysis-of-music/Shchelkanova_2022.pdf svitlana.shchelkanova@num.kh.ua
Анотація		Курс має на меті занурити слухача у красу знакових текстів світової літератури та виявити їх вплив як на музичну культуру минулого, так і на формування нашого сьогодення. "Одиссея", "Енеїда", "Божественна комедія", "Гамлет", "Фауст" - якщо вас манять ці "глиби", але Ви не знаєте, як до них підступитися і маєте сумнів щодо того, чи варто це читати - будемо пліч о пліч торувати шлях їх пізнання. Усвідомлення поетики слова відкриває нові можливості для більш тонкого сприйняття музичних творів, які були натхнені великими текстами. Фокус кожної теми - на трьох аспектах: занурення в літературу, вплив філософських ідей / культурного контексту, віддзеркалення в музиці. В якості "побічного ефекту" курсу ви отримаєте впевнене

	орієнтування в колізіях історії європейського мистецтва та розуміння того, як "вічні сюжети" діють на рівні архетипів в різностильовому музичному просторі.
Мета дисципліни	Формування творчої індивідуальності здобувачів вищої освіти шляхом рефлексії музичного мистецтва і літератури, розширення царини фахових знань, умінь та навичок, зокрема у галузі аналітичної інтерпретації.
За результатами навчання здобувачі мають знати	Формування творчої індивідуальності здобувачів вищої освіти шляхом рефлексії музичного мистецтва і літератури, розширення царини фахових знань, умінь та навичок, зокрема у галузі аналітичної інтерпретації. – особливості процесу розвитку історії мистецтва; – алгоритм та рівні аналізу музичної драматургії та концепції твору; – риси стилю видатних письменників та композиторів; – специфіку інтерпретування знакових текстів простору європейської культури в музиці.
За результатами навчання здобувачі мають вміти	– професійно здійснювати атрибуцію музичних стилів та напрямків; – здійснювати атрибуцію літературних стилів; – володіти аналітичними навичками жанрово-стильової та семантичної атрибуції музичного та літературного твору; – інтерпретувати художні образи у аналітичній діяльності; – збирати та аналізувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної інтерпретації концепції твору; – здійснювати структурно-семіотичний аналіз музичних та літературних текстів.
Зміст навчальної дисципліни	<i>Тема 1. Міфопоетика “вічних” сюжетів: як це працює</i> <i>Тема 2. “Одіссея” Гомера та її слід в культурі і мистецтві: чому це важливо. Музичні твори, пов’язані з міфопоетикою “Одіссеї” (А. Демаре, Ж.-Ф. Рамо, М. Брух, Г. Кауелл)</i> <i>Тема 3. “Енеїда”: Вергілій - Котляревський - Лисенко</i> <i>Тема 4. Універсум Данте: конструювання карини світу. Віддзеркалення в мистецтві XIX-XXI століть (Ф. Ліст, Л. Андріссен, Я. Іваненко)</i> <i>Тема 5. Музична “шекспіріана” XIX-XXI ст.</i> <i>Тема 6. Сковорода: вловити музичне невловиме.</i> <i>Тема 7. Як знайти “ключ” до Фауста.</i> <i>Тема 8. ”Гра в бісер” Гессе як уособлення синергії літератури і музики</i>
Види занять	Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи навчання	Словесний метод (лекція, співбесіда, дискусія), практичний метод у поєднанні з наочним методом (демонстрація і аналіз на семінарських заняттях); робота з навчально-методичними та науковими джерелами (конспектування, тезування); самостійна робота (опрацювання завдань, отриманих на практичних заняттях).
Форми, методи та критерії оцінювання	Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до Положення про організацію та проведення поточного та

	семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти. Поточний контроль: тестування, доповідь з презентацією аналізу літературного першоджерела та музичного твору на його основі за вибором. Семестровий контроль: залік, здійснюється за 100-бальною накопичувальною системою за результатами поточного контролю. Із критеріями оцінювання поточного та семестрового контролю і послідовністю накопичення балів студентів ознайомлюють на першому аудиторному занятті. Критерії оцінювання надано за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1jS91Y2ip48-t3MYjvpPHF-if2EYzQwCI/edit
Особливості та політика дисципліни	Під час вивчення навчальної дисципліни викладач та здобувачі комунікують завдяки застосункам Moodle, email, Telegram; використовуються застосунки Google Drive, Zoom тощо. Від студентів очікується регулярне відвідування усіх видів занять згідно з розкладом та обов'язкове виконання завдань, передбачених програмою курсу. Порядок повторного проходження контрольних заходів та ліквідації академічної заборгованості визначено Положенням про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти. Необхідною вимогою під час навчання є дотримання академічної доброчесності. В університеті панують взаємоповага, шанобливість.
Рекомендовані джерела інформації	Білоус, П. В. (2012). Літературна медієвістика. Вибрані студії: у 3-х томах. Т. 2: Художній світ давньої української літератури. Левченко, Н. (упор.) (2020). Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упорядник, науковий редактор Н. Левченко. Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020. Ушкалов, Л. (2024). Філософія свободи Григорія Сковороди. Харків: Фоліо. Фіськова, С. (1997). Інтелектуалізована музика як ознака герметизованого тексту (Г. Гессе «Гра в бісер»). Молода нація. 5.. 155–159. Botstein, L. Homer's Odyssey in music. URL: https://americansymphony.org/concert-notes/homers-odyssey-in-music/?utm_source=chatgpt.com

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Література & музика: ре-візія», затвердженої науково-методичною радою Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, протокол №8 від 25 березня 2026 року.