

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
MUSIC, CREATIVE ARTS AND TRAUMA

Спеціальність	025 Музичне мистецтво	
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	
Ступінь вищої освіти	Бакалавр, магістр	
Освітні програми	Оркестрова майстерність Сольне інструментальне та вокальне виконавство Хорове та оперно-симфонічне диригування Музикознавство та композиція Музичне мистецтво Сценічне мистецтво	
Курс	2 / 3/ 4 / 1М / 2М	
Семестр	4 / 6 / 8 2 / 4	
Обсяг дисципліни (години / кредити ЄКТС)	240 годин / 8 кредитів ЄКТС	
Статус дисципліни (обов'язкова / вибіркова)	Вибіркова	
Мова викладання	Англійська, українська	
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, по батькові	Ніколаєвська Юлія Вікторівна Запрошений професор Найджел Осборн (Шотландія) Invited Professor Nigel Osborne MBE BA BMus (Oxon) DLitt DHumLitt honPhD FRCM FEIS FRSE
	Науковий ступінь, вчене / почесне звання	Доктор мистецтвознавства
	Посада	Професор кафедри інтерпретології та аналізу музики
	Профіль викладача, e-mail	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-musicology/interpretation-and-analysis-of-music/Nikolayevska.pdf https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Osborne julia310873@gmail.com nosborne@exseed.ed.ac.uk
Анотація	Ми всі знаємо, що музика та мистецтво можуть глибоко зворушити нас і якимось змінити. Але чому? Для наших предків було нормально думати про мистецтво та музику як про важливі для людського життя: про зцілення, трансформацію та клей, що тримає суспільство разом. Але з довгим ходом епістемології в західному суспільстві – епоха розуму, Просвітництво тощо – люди втратили таку віру в мистецтво. Можна було вважати мистецтво прекрасним і бути ним зворушеним, але неможливо було підтвердити, що мистецтво може змінити людське тіло та розум: просто не було способу виміряти це. Отже, з кінця XVI століття до середини XX	

	<p>століття в людських знаннях про мистецтво існувала своєрідна інтелектуальна «чорна діра».</p> <p>Це змінилося з появою нових технологій: fMRI, EEG, ECG тощо. Ці технології показали те, чого не змогли виміряти Декарт і Ньютон: що мистецтво має глибокий вплив на людський розум і тіло. Ці нові знання лише за останні кілька років звільнили потужний рух у використанні мистецтва для підтримки добробуту окремих людей і суспільства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Мета дисципліни</p>	<p>Запропонувати вступ до осягнення зв'язків таких галузей, як: музика, творчість, мистецтво та психотерапія, музика, мистецтво та психіатрія, музика, творчість, мистецтво та травматична допомога, біо-психосоціальна модель інформованої роботи з травмою через музику та творчість в цілому</p> <p>Запропонувати способи застосування цих знань у навчанні дітей для підтримки потреб дітей у психічному здоров'ї.</p>
<p>По закінченні вивчення вибіркової дисципліни здобувач буде</p>	<p>знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - описання біопсихосоціальної моделі для втручання; - походження та основні ознаки травми; - основні психотерапевтичні підходи до мистецької творчості <p>уміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пояснювати зв'язок між музикою, творчістю та психотерапією - пояснювати зв'язок між музикою, творчим мистецтвом і психіатрією - пояснювати зв'язок між музикою, творчим мистецтвом та інформованою допомогою при травмах - описувати біопсихосоціальну модель інформованої допомоги при травмах у музиці та творчому мистецтві - розуміти, як вищезазначене (1-4) можна застосувати в освіті дітей для підтримки психічного здоров'я дітей - прямо чи опосередковано (в залежності від місцезнаходження здобувача – онлайн чи можливість працювати наживо), практичного впровадження творчого мистецтва в освіту для

	підтримки потреб дітей у психічному здоров'ї
<p>Зміст навчальної дисципліни</p>	<p><i>Тема 1. The Caravaggio effect. Art, mind and body. Bio-psycho-social model overview/Мистецтво, розум та тіло. Огляд біо-психо-соціальної моделі</i></p> <p><i>Тема 2. Janusz, Friedl and the Colonias infantiles. Music, creative arts and trauma overview/ Януш, Фрідль і колоніальні інфантилі. Музика, творче мистецтво та огляд травм</i></p> <p><i>Тема 3. The shadow of Indra. Music, creative arts and the autonomic nervous system/ Тінь Індри. Музика, творче мистецтво та вегетативна нервова система.</i></p> <p><i>Тема 4. Eros and Psyche. Music, creative arts and the limbic system/ Ерос і Психея. Музика, творче мистецтво та лімбічна система</i></p> <p><i>Тема 5. The Gautama Buddha. Music, creative arts and psychobiology. Music and creative arts in the community/ Гаутама Будда. Музика, творче мистецтво та психобіологія. Музика та творче мистецтво в громаді</i></p> <p><i>Тема 6. Tesla's egg. Music, creative arts and electrical brain activity/ Яйце Тесли. Музика, творче мистецтво та електрична активність мозку</i></p> <p><i>Тема 7. Shiva's drum. Music, creative arts, breathing and movement/ Барабан Шиви. Музика, мистецтво, дихання та рух</i></p> <p><i>Тема 8. The return of Robert Fludd. Music, creative arts and medicine. Music and health technologies/ Повернення Роберта Фладда. Музика, мистецтво та медицина. Музично-оздоровчі технології</i></p> <p><i>Тема 9. Prometheus Unbound. Supporting children's mental health through music and creative arts/ Незв'язаний Прометей. Підтримка психічного здоров'я дітей за допомогою музики та творчості</i></p> <p><i>Тема 10. Music, creative arts and psychotherapy. Psychotherapy in education/ Музика, творчість і психотерапія. Психотерапія в освіті</i></p> <p><i>Тема 11. Vienna.Zurich. Constance. Music, creative arts and psychiatry/ Відень.Цюріх. Констанція. Музика, мистецтво та психіатрія</i></p> <p><i>Тема 12. The body keeps the score. A biological model for music and creative arts in education</i> <i>And A psychobiological model for music and creative arts in education/ Тіло веде рахунок. Біологічна модель музичного та творчого мистецтва в освіті</i></p> <p><i>Тема 13. Cadmus and Harmonia. Music , creative arts and Trauma informed care/ Кадм і Гармонія. Інформований догляд за музикою, творчістю та травмою</i></p> <p><i>Тема 14. Attunement and co-regulation trough Trauma-Informed Arts (TIA)/ . Налаштування та співрегулювання за допомогою Trauma-Informed Arts (TIA)</i></p> <p><i>Тема 15. Trauma-Informed Arts. Interventions using Trauma-Informed Arts/ Втручання з використанням Trauma-Informed Arts</i></p> <p><i>Тема 16. Leadership, enviroments and contexts of Trauma-Informed Arts/ Лідерство, середовище та контексти травма-інформованого мистецтва.</i></p>

Види занять	Лекції, практичні й семінарські заняття, самостійна робота.
Методи навчання	Словесний метод (лекція, дискусія, тощо); практичний метод (практичні заняття); наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); самостійна робота (розв'язання завдань).
Форми та методи оцінювання	<p>Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за 100-баловою шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до Положення про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.</p> <p>Поточний контроль (має 60 балів): виконання самостійних робіт: «аудіовізуальний контрапункт», «інтермедіальний переклад», «синестетичний аналіз».</p> <p>Підсумковий семестровий контроль (має 40 балів): диференційований залік (захисти проєктів).</p> <p>Умовою допуску до підсумкового семестрового контролю є виконання програми навчальної дисципліни й отримання за виконання завдань поточного контролю не менше ніж 20 балів.</p> <p>Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60.</p> <p>Примітка: в навчанні є дві можливі траєкторії, які ви можете обрати:</p> <p>Перша траєкторія – ви відвідуєте онлайн/офлайн заняття за розкладом (1 раз на тиждень по вівторках) і робите 4 міні-дослідницькі проєкти.</p> <p>Друга траєкторія – ви відвідуєте онлайн/офлайн-класи згідно з розкладом (раз на тиждень у вівторок) і берете участь в офлайн-семінарах (менше письмових завдань і більше рефлексій).</p>
Особливості та політики дисципліни	<p>Під час вивчення навчальної дисципліни викладач та здобувачі комунікують завдяки Zoom, листування через чат в telegram, центр дистанційного навчання Moodle тощо.</p> <p>Від студентів очікується регулярне відвідування усіх видів занять згідно з розкладом.</p> <p>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 (списування (в т.ч. і з використанням гаджетів) під час поточного та підсумкового контролю заборонено).</p> <p>В університеті панують взаємоповага, шанобливість, чесність.</p>
Рекомендовані джерела інформації	<p>African Colours. (2008). Available at: http://www.africancolours.com/african-art-news/38/uganda/art_saved_my_life_-_peter_oloya.htm (accessed on February 9, 2012).</p> <p>American Psychiatric Association. (1994). <i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders</i>. Washington DC.</p> <p>Aragon, D., Farris C. & Byers J.F. (2002). The effects of harp</p>

	<p>music in vascular and thoracic surgical patients. <i>Altern. Ther. Health Med</i>, 8, 52–54, 56–60.</p> <p>Beckham, J.C., Vrana, S.R., & Barefoot, J.C. et al. (2002). Magnitude and duration of cardiovascular responses to anger in Vietnam veterans with and without posttraumatic stress disorder. <i>J. Consulting and Clinical Psychology</i>, 70, 228–234.</p> <p>Forneris, C. A., Butterfield, M. I. & Bosworth, H. B. (2004). Physiological arousal among women veterans with and without posttraumatic stress disorder. <i>Military Medicine</i>, 169, 307– 312.</p> <p>Buckley, T. C. & Kaloupek, D. G. (2001). A meta-analytic examination of basal cardiovascular activity in posttraumatic stress disorder. <i>Psychosomatic Medicine</i>, 63, 585–594.</p> <p>Buckley, T. C., Holohan, D., & Greif, J. L. (2004). Twentyfour-hour ambulatory assessment of heart rate and blood pressure in chronic PTSD and non-PTSD veterans. <i>Journal of Traumatic Stress</i>, 17: 163–171.</p> <p>Byers, J. F. & Smyth, K. A. (1997). Effect of a musical intervention on noise annoyance, heart rate, and blood pressure in cardiac surgery patients. <i>Am. J. Crit. Care</i>, 6, 183– 191.</p> <p>Cardigan, M.E., Caruso, N.A., & Haldeman, S. M. (2001). The effects of music on cardiac patients on bed rest. <i>Prog. Cardiovasc. Nurs</i>, 16, 5–13.</p> <p>Cohen, H., J. Benjamin, A. B. Geva. (2000). Autonomic dysregulation in panic disorder and in post-traumatic stress disorder: application of power spectrum analysis of heart rate variability at rest and in response to recollection of trauma or panic attacks. <i>Psychiatry Res</i>, 96, 1–13.</p> <p>Cohen, H., Kotler, M., & Matar, M. A. (1998). Analysis of heart rate variability in posttraumatic stress disorder patients in response to a trauma-related reminder. <i>Biol. Psychiatry</i>, 44, 1054–1059.</p> <p>Denzin, N. (2006). <i>Sociological Methods: A Sourcebook</i>. Aldine Q3 Transaction.</p> <p>Gerra, G., Zaimovic, A., & Franchini, D. (1998). Neuroendocrine responses of healthy volunteers to ‘techno-music’: relationships with personality traits and emotional state. <i>Int. J. Psychophysiol</i>, 28, 99–111.</p> <p>Iwanaga, M. & M. Tsukamoto. (1997). Effects of excitative and sedative music on subjective and physiological relaxation. <i>Percept. Mot. Skills</i>, 85, 287–296.</p> <p>Kibler, J. L. & Lyons, J. A. (2004). Perceived coping ability mediates the relationship between PTSD severity and heart rate recovery in veterans. <i>J. Trauma. Stress</i>, 17, 23–29.</p> <p>Knight, W. E. & Rickard, N. S. (2001). Relaxing music prevents stress-induced increases in subjective anxiety, systolic blood pressure and heart rate in healthymales andfemales. <i>J.Music Ther</i>, 38, 254–272.</p> <p>Osborne, N. (2009). Music for children in zones of conflict Q1 Q2 and post-conflict: a psychobiological approach. <i>In</i></p>
--	---

	<p><i>Communicative Musicality</i>. S. Malloch & C. Trevarthen, Eds.: 331–356. OUP.</p> <p>Updike, P.A. & Charles, D. M. (1987). Music Rx: physiological and emotional responses to taped music programs of preoperative patients awaiting plastic surgery. <i>Ann. Plast. Surg</i>, 19, 29–33.</p>
--	---

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «MUSIC, CREATIVE ARTS AND TRAUMA», затвердженої науково-методичною радою Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 30 серпня 2023 року, протокол № 1.

Примітка: Дисципліна викладається як вибіркова у співпраці з Ukrainian Catholic University.