

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ
ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АУДІОВІЗІЇ СУЧАСНОГО КІНО

Спеціальність	025 Музичне мистецтво 026 Сценічне мистецтво	
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	
Ступінь вищої освіти	Бакалавр	
Освітньо- професійна програма	Музикознавство і композиція Хорове та оперно-симфонічне диригування Сольне інструментальне та вокальне виконавство Оркестрова майстерність Сценічне мистецтво (акторське мистецтво драматичного театру і кіно; акторське мистецтво театру ляльок) Сценічне мистецтво (режисура драматичного театру, режисура театру ляльок) Театрознавство	
Курс	2 / 3 / 4	
Семестр	3 / 5 / 7	
Обсяг дисципліни (години / кредити ЄКТС)	120 годин / 4 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 E-mail: cvetlanakabasova@gmail.com
Анотація	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	

	<p>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. Гринуея, 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.</p>
<p>Мета дисципліни</p>	<p>Формування творчої індивідуальності здобувачів вищої освіти шляхом рефлексії сучасного мистецтва, розширення царини фахових знань, умінь та навичок, зокрема у галузі аналітичної інтерпретації творів кіномистецтва.</p>
<p>За результатами навчання здобувачі мають знати</p>	<ul style="list-style-type: none"> – особливості процесу розвитку кіномистецтва з урахуванням історико-культурного контексту 1960-х-2020-х років; – алгоритм та рівні аналізу музичної та візуальної драматургії кінострічки та концепції твору; – риси стилю видатних кінорежисерів та композиторів, які працювали в кіно 1960-х-2020-х років; – специфіку застосування аудіального компонента в кіно.
<p>За результатами навчання здобувачі мають вміти</p>	<ul style="list-style-type: none"> – професійно здійснювати атрибуцію музично-естетичних стилів та напрямків; – здійснювати атрибуцію режисерських стилів та напрямків кіномистецтва; – володіти аналітичними навичками жанрово-стильової та семантичної атрибуції кінострічки; – інтерпретувати художні образи у аналітичній діяльності; – збирати та аналізувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної інтерпретації концепції твору; – здійснювати аналіз музичної та аудіо-драматургії кінострічок.
<p>Зміст навчальної дисципліни</p>	<p><i>Тема 1.</i> Поетика аудіовізій у дослідницькому дискурсі. <i>Тема 2.</i> С. Параджанов та українське мистецтво 1960-х. С. Параджанов & М. Скорик: «Тіні забутих предків» . С. Параджанов & В. Сильвестров: «Київські фрески». <i>Тема 3.</i> Звукопростір італійського кіно. П. Соррентіно & А. Пярт. «Велика краса»: поетика простору Риму. П. Соррентіно & Д. Ленг. «Юність»: буття людського часу. Феномен Ф. Фелліні. М. Антоніоні. «Фотозбільшення» <i>Тема 4.</i> Космологія та есхатологія в аудіовізуальному просторі. «Космічна Одіссея 2001», «Інтерстеллар»: два погляди на тему «космічного». Есхатологія в кіно і музиці ХХ-ХХІ ст.: Л. фон Трієр. «Меланхолія».</p>

	<p><i>Тема 5.</i> Інтерпретація мюзиклу в стрічці «Танцюристка у темряві» Л. фон Трієра.</p> <p><i>Тема 6.</i> П. Гринуей & Л. Андріссен. «Листи до Вермеєра».</p> <p><i>Тема 7.</i> Музика Ф. Гласса в кіно.</p> <p><i>Тема 8.</i> Казкові світи Х. Міядзакі та Т. Мурра: буття міфологеми в анімаційних стрічках.</p> <p><i>Тема 9.</i> Схід-Захід: два погляди на природу людини. «Барака» Р. Фріке. «Весна. Літо. Осінь. Зима... і знову весна» Кім Кі Дук.</p>
Види занять	Лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи навчання	Практична робота з нотним текстом та відео фрагментами кінострічок; наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); аудіо- та відеометод (прослуховування / перегляд записів кінострічок та музичних творів, які в них задіяні у якості саундтреків); інтерпретативний метод; метод структурно-семантичного аналізу; самостійна робота (опрацювання завдань, отриманих на практичних заняттях).
Форми та методи оцінювання	<p>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.</p> <p>Поточний контроль: робота на практичних заняттях (ситуаційні завдання) – 27 балів, тестування – 33 бали; презентація аналізу кінострічки за вибором (її музичної та візуальної драматургії) – 40 балів.</p> <p>Підсумковий семестровий контроль: залік – 3, 5, 7 семестр. Умовою допуску до підсумкового семестрового контролю є виконання програми навчальної дисципліни й отримання за виконання завдань поточного контролю не менше ніж 20 балів. Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60.</p>
Особливості та політика дисципліни	<p>Під час вивчення навчальної дисципліни викладач та здобувачі комунікують завдяки застосункам Moodle, email, Telegram; використовуються застосунки Google Drive, Zoom тощо.</p> <p>Від студентів очікується регулярне відвідування усіх видів занять згідно з розкладом та обов'язкове виконання завдань, передбачених програмою курсу.</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.</p> <p>Необхідною вимогою під час навчання є дотримання академічної доброчесності.</p> <p>В університеті панують взаємоповага, шанобливість.</p>

<p>Рекомендовані джерела інформації</p>	<p>Архангородська, А. (2013). Драматургічні функції кіномузики у фільмі «Мамай». <i>Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць</i>. 23. 111–116.</p> <p>Бут, О. (2007). Звук як компонент образної структури фільму : дис. ... канд.. мистецтвознавства : 17.00.04 / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. 196.</p> <p>Демещенко, В. (2012). <i>Кіно як синтез мистецтв: звук і музика : монографія</i>. НАКККіМ.</p> <p>Кузьменко, А. (2021). <i>Музика в українському ігровому кіно останньої третини ХХ — початку ХХІ століття: специфіка функціонування в художній структурі фільму</i>. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд.. мистецтвознавства 17.00.03. https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Kuzmenko-disertatsiya.pdf</p> <p>Литвинова, О. (2009). <i>Музика в кінематографі України</i>. https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2009/mku.pdf</p> <p>Овсяннікова-Трель, О. (2021). «Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві. Гельветика.</p> <p>Усова, А. (2014). Кіномузика как об'єкт музикознавства: до питання визначення аналітичних підходів. <i>Київське музикознавство : зб. наук. пр.</i> 50. 99–106.</p> <p>Brown, R. (1988). Film and Classical Music. <i>Film and the Arts in Symbiosis: a Resource Guide / ed. by R. G. Edgerton</i>. 168–192.</p> <p>Chion, M. (1994). <i>Audio-vision: Sound on Screen / ed. and trans. by C. Gorbman</i>. Columbia University Press.</p> <p>Deleuse, G. (1986). <i>Cinema</i>. Translated by H. Tomlinson.</p> <p>Cooke, M. (2011). <i>History of Film Music</i>. 4th ed. Cambridge; New York : Cambridge University Press.</p>
--	---

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Аудіовізія сучасного кіно», затвердженої науково-методичною радою Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського 26 серпня 2024 року, протокол № 1.