

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИНЕСТЕТИКА ТА ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ПРАКТИКИ

Спеціальність	025 Музичне мистецтво	
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	
Ступінь вищої освіти	Бакалавр, магістр	
Освітньо-професійна програма, освітньо-наукова програма	Оркестрова майстерність Сольне інструментальне та вокальне виконавство Хорове та оперно-симфонічне диригування Музикознавство та композиція Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно; Акторське мистецтво театру ляльок) Сценічне мистецтво (Режисура драматичного театру; Режисура театру ляльок) Театрознавство Музичне мистецтво Сценічне мистецтво	
Курс	2 / 3 / 4 / 1М / 2М	
Семестр	4 / 6 / 8 2 / 4	
Обсяг дисципліни (години / ЄКТС)	90 годин / 3 кредити ЄКТС	
Статус дисципліни (обов'язкова / вибіркова)	Вибіркова	
Мова викладання	Українська	
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, ім'я по батькові	Лозенко Катерина Олександрівна
	Науковий ступінь, вчене / почесне звання	Кандидат мистецтвознавства
	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/Lozenko.pdf kateryna.lozenko@num.kh.ua
Анотація	Навчальна дисципліна «Синестетика та інтермедіальні практики» пропонує здобувачам ознайомитись з різноманітними аспектами синестетичного досвіду та інтермедіальних зв'язків у мистецтві. Починаючи з історичного осмислення синестезії, курс пройде шлях від філософських концепцій Стародавніх культур до сучасної наукової парадигми цього явища. Дисципліна «Синестетика та інтермедіальні практики» послідовно розкриває взаємопроникнення мистецтв у різних творчих практиках – образотворчому мистецтві, поезії та	

	<p>письмі, хореографії, візуальній музиці і т.д. Здобувачі також поглиблюють розуміння графічної нотації сугестивного типу та інтермедіальних творів, таких як у флюксус-мистецтві.</p> <p>Курс розкриє синестетичні концепції творчості О. Месіана, І. Вишнеградського та Т. Мюрая, а також познайомить слухачів із синестетичним підходом в музичному аналізі.</p> <p>Дисципліна «Синестетика та інтермедіальні практики» сприяє формуванню глибокого розуміння синестетичних проявів у мистецтві та їх впливу на сприйняття та творчий процес. Вона сприяє розвитку креативного мислення, естетичного смаку та культурної компетентності студентів, підготовляючи їх до вивчення та роботи в різних галузях мистецтва, особливо у контексті сучасних інтермедіальних практик.</p>
Мета дисципліни	Формування у здобувачів глибокого розуміння синестетичних проявів у мистецтві ХХ-ХХІ століть та їх впливу на творчий процес та сприйняття, а також розвиток креативного мислення, естетичного смаку та культурної компетентності здобувачів, підготовка до вивчення та роботи в різних галузях мистецтва, особливо у контексті сучасних інтермедіальних практик.
По закінченні вивчення вибіркової дисципліни здобувач буде	<p>знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Історичний розвиток та основні наукові концепції синестезії та інтермедіальних зв'язків у мистецтві. - Різноманітні синестетичні практики та їх відображення в різних мистецьких жанрах і формах. - Методи аналізу синестетичних творів мистецтва та їх взаємозв'язок з іншими мистецькими дисциплінами. <p>уміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аналізувати та оцінювати синестетичні аспекти у мистецтві, використовуючи теоретичні знання та практичні навички. - Використовувати інтермедіальні підходи та техніки у власній творчості, експериментуючи з взаємодією різних мистецьких медіа. - Аргументовано обговорювати інтермедіальність та синестетичність у мистецтві, виявляючи глибоке розуміння їх значення та впливу на сучасну культуру.
Зміст навчальної дисципліни	<p><i>Тема 1.</i> Історичне осмислення синестезії: від філософських ідей до наукових концепцій</p> <p><i>Тема 2.</i> Візуальна музика. Аудіовізуальний контрапункт</p> <p><i>Тема 3.</i> Жанри мистецтва ХХ-ХХІ ст. з синестетичною складовою.</p> <p><i>Тема 4.</i> Синестетична концепція творчості. Синестетичний аналіз.</p> <p><i>Тема 5.</i> Музика кіно</p>
Види занять	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-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: виконання самостійних робіт: “аудіовізуальний контрапункт”, “інтермедіальний переклад”; “синестетичний аналіз”.</p> <p>Підсумковий семестровий контроль: диференційований залік (захисти проєктів).</p> <p>Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою за результатами поточного контролю.</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. Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60.</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>Герлах, К. Ю. (2015). Феномен міжмодальної синестезії у невербальних мистецтвах [Автореферат дисертації кандидата мистецтвознавства, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника"]. https://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8017</p> <p>Лозенко, К. О. (2016). Синестезія як спосіб осягнення смислу музичного твору: теорія і практика XX – початку XXI століть [Автореферат дисертації кандидата мистецтвознавства, ХГПА].</p> <p>Cytowic, R. E., & Eagleman, D. M. (2009). <i>Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia</i>. Cambridge: The MIT Press.</p> <p>Day, S. (б.д.) <i>A brief history of synaesthesia in the Arts</i>. Отримано з http://www.daysyn.com/History.htm</p>

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