

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет культури і мистецтв
Кафедра історії та теорії мистецтв

СИЛАБУС
обов'язкової навчальної дисципліни

«ФІЛОСОФІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА»

Ступінь вищої освіти:	МАГІСТР
Освітня кваліфікація:	Магістр музичного мистецтва
Професійна кваліфікація:	Викладач закладу вищої освіти. Керівник музичний. Звукорежисер

ЛУЦЬК – 2021

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання	02 «Культура і мистецтво» 025 «Музичне мистецтво» ОПП «Музичне мистецтво» Другий рівень вищої освіти (магістр)	Нормативна
Кількість годин / кредитів 90/3		Рік навчання 1
		Семестр 1-ий
ІНДЗ: є		Лекції 20 год.
		Лабораторні 8 год.
		Індивідуальні
		Самостійна робота 56 год.
		Консультації 6 год.
		Форма контролю: екзамен
Мова навчання: українська		

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Заочна форма навчання	02 «Культура і мистецтво» 025 «Музичне мистецтво» ОПП «Музичне мистецтво» Другий рівень вищої освіти (магістр)	Нормативна
Кількість годин / кредитів 90/3		Рік навчання 1
		Семестр 1-ий
ІНДЗ: є		Лекції 4 год.
		Лабораторні 4 год.
		Індивідуальні
		Самостійна робота 70 год.
		Консультації 12 год.
		Форма контролю: екзамен
Мова навчання: українська		

Інформація про викладачів

Прізвище, ім'я, по батькові: Головей Вікторія Юріївна
 Науковий ступінь: доктор філософських наук
 Вчене звання: професор
 Посада: завідувач, професор кафедри філософії
 Контактна інформація: тел. +380332249137; ел. адреса
 Golovey.Viktoriya@vnu.edu.ua

Дні занять:
<http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

Прізвище, ім'я, по батькові: Ігнатова Лариса Петрівна
Науковий ступінь: Кандидат мистецтвознавства
Вчене звання: Доцент
Посада: Завідувач, доцент кафедри історії та теорії мистецтв
Контактна інформація: моб. тел. +380994311948: ел. адреса l.ignatova1958@gmail.com
Дні занять: <http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

Анотація курсу.

Навчальна дисципліна «Філософія та інтерпретація мистецтва» розглядає філософське осмислення мистецтва в історії культури; проблему співвідношення класичних, некласичних та постнекласичних форм мистецтва; осмислює проблему інтерпретації мистецтва в контексті філософсько-естетичного дискурсу та філософських парадигм; реалізовує творчі та аналітичні здібності студентів.

Зміст дисципліни: Поняття про мистецтво та його еволюцію. Феномен інтерпретації мистецтва як естетико-філософська та виконавська категорія. Античність про мистецтво. Відношення до мистецтва в епоху Середньовіччя. Відродження та Новий час про мистецтво. Романтичний погляд на природу мистецтва. Мистецтво ХХ-го століття. Сучасне мистецтво. Художній метод в мистецтві. Мистецтво як сукупність досягнень генія. Мистецтво і проблема творчості. Світогляд і мистецтво. Функції мистецтва в суспільстві.

Пререквізити

«Методологія та організація наукових досліджень», «Музикознавство, педагогіка та управління: історія музичних стилів», «Фахова майстерність».

Постреквізити

«Музикознавство, педагогіка та управління: сучасна музична культура», «Український літературно-музичний дискурс», «Переддипломна практика», «Асистентська практика», «Фахова майстерність».

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – формування у студентів цілісного бачення і розуміння світу мистецтва як такого, що має свою сутність і способи інтерпретації, а також тих процесів, які відбуваються в мистецтві сьогодні.

Результати навчання (компетентності):

Загальні компетентності (ЗК):

- ЗК2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- ЗК9. Здатність працювати автономно.
- ЗК10. Здатність до науково-пошукової роботи.

Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

ФК2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду.

ФК3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики / звукорежисерської практики обробки звуку.

ФК4. Здатність інтерпретувати художні образи у виконавській / диригентській / звукорежисерській / педагогічній / пошуковій діяльності.

ФК5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.

ФК7. Здатність аналізувати виконання музичних творів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) у керівництві творчим колективом та інших видах музичної діяльності (виконавської, педагогічної, звукорежисерської).

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН4. Здатність інтерпретувати художні образи у виконавській / диригентській / звукорежисерській / педагогічній / пошуковій діяльності.

ПРН6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.

ПРН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

Структура навчальної дисципліни

денна форма

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Інд.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали
Змістовий модуль 1. Музика як показник політичного та бізнесового клімату в суспільстві							
Тема 1. Поняття про мистецтво та його еволюцію. Античність про мистецтво. Відношення до мистецтва в епоху Середньовіччя.	17	4	2		10	1	ДС/5
Тема 2. Відродження та Новий час про мистецтво. Романтичний погляд на природу мистецтва. Лекторське мистецтво як жанр академічного красномовства.	17	4	2		10	1	РМГ/5
Тема 3. Мистецтво ХХ-го століття. Сучасне мистецтво. Класичний риторичний канон і його сучасна інтерпретація.	17	4	2		10	1	РМГ/5
Тема 4. Художній метод в мистецтві. Мистецтво як сукупність досягнень генія. План публічного виступу.	19	4	1		13	1	ДС/5
Тема 5. Мистецтво і проблема творчості. Світогляд і мистецтво. Функції мистецтва в суспільстві. Видові практики лекційного мистецтва.	20	4	1		13	2	РМГ/5
Разом за змістовим модулем 1	90	20	8		56	6	25
Індивідуальне завдання							ІНДЗ/15
Види підсумкових робіт							Бал
Модульна контрольна робота							МКР/60
Усього годин / Балів	90	20	8		56	6	100

заочна форма

Назви змістових модулів і тем <i>Заочна форма</i>	Усього	Лек.	Лабор.	Інд.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали
Змістовий модуль 1. Музика як показник політичного та бізнесового клімату в суспільстві							
Тема 1. Поняття мистецтво та його еволюція. Античність про мистецтво. Відношення до мистецтва в епоху Середньовіччя.	17	1			14	2	ДС/5
Тема 2. Відродження та Новий час про мистецтво. Романтичний погляд на природу мистецтва. Лекторське мистецтво як жанр академічного красномовства.	17	1			14	2	РМГ/5
Тема 3. Мистецтво ХХ-го століття. Сучасне мистецтво. Класичний риторичний канон і його сучасна інтерпретація.	17	1			14	2	РМГ/5
Тема 4. Художній метод в мистецтві. Мистецтво як сукупність досягнень генія. План публічного виступу.	19	1	2		14	2	ДС/5
Тема 5. Мистецтво і проблема творчості. Світогляд і мистецтво. Функції мистецтва в суспільстві. Видові практики лекційного мистецтва.	20		2		14	4	РМГ/5
Разом за змістовим модулем 1	90	4	4		70	12	25
Індивідуальне завдання							ІНДЗ/15
Види підсумкових робіт							Бал
Модульна контрольна робота							МКР/60
Усього годин / Балів	90	4	4		70	12	100

* Форма контролю: ДС – дискусія; ІНДЗ – індивідуальне завдання; РМГ – робота в малих групах; МКР – модульна контрольна робота.

Орієнтовна тематика для ІНДЗ

1. Естетика і проблеми естетичної рефлексії про мистецтво.
2. Музика як звукова картина світу.
3. Проблема інтерпретації музичного мистецтва: історичний аспект.
4. Проблема інтерпретації музичного мистецтва: жанрово-стилістичний аспект.
5. Мова мистецтва.
6. Мистецтво і гра.
7. Умовність мистецтва
8. Елітарне і масове в мистецтві.
9. Мистецтво в системі культури: мистецтво і міф, мистецтво і релігія, мистецтво і мораль, мистецтво і наука.
10. Взаємозв'язок традиції та інновації в мистецтві.
11. Мистецтво як ідеологія.
12. Мистецтво як політичний імідж.
13. Мистецтво як гімн.
14. Мистецтво як кадровий політичний донор.
15. Мистецтво як бізнес.
16. Мистецтво як менеджерський підхід..
17. Мистецтво як мотивація.
18. Мистецтво як фон.
19. Мистецтво як рух.
20. Мистецтво як протест.

Питання на екзамен

21. Визначення поняття мистецтва та його сутність
22. Художня творчість як специфічна діяльність
23. Мистецтво – художній образ світу
24. Герменевтика та розуміння художнього тексту
25. Розуміння та інтерпретація
26. Мистецтво античності – міфологічний космізм
27. Середньовічне мистецтво – сакральний алегоризм
28. Мистецтво Відродження – ренесансний гуманізм
29. Мар'єризм – епоха вишуканої краси
30. Бароко – епоха екзальтованого індивідуаліста
31. Рококо – гіперболізована вигадковість епохи абсолютизму
32. Класицизм – епоха демократизації мистецтва
33. Романтизм – епоха пошуків власного «Я»
34. Імпресіонізм – епоха витончено ліричного споглядання
35. Філософська концепція мистецтва епохи модернізму
36. Філософська концепція мистецтва епохи неомодернізму
37. Філософська концепція мистецтва епохи постмодернізму
38. Художній метод
39. Світоглядна основа мистецтва
40. Музична інтерпретація

Політика оцінювання

Політика викладача щодо студента. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, академічний обмін, навчання за подвійним дипломом) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із завідувачем кафедрою, деканатом.

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів, гаджетів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн опитування та підготовки практичних та індивідуальних завдань під час заняття.

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (80% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад: довідка про хворобу).

Підсумковий контроль

1. Поточний контроль:

- опитування під час практичних занять (всього 25 балів);
- захист ІНДЗ (максимально всього 15 балів);

2. Контрольні роботи (по закінченні кожного модуля) – максимальна всього 60 балів.

Наприкінці курсу сумуємо бали, отримані під час поточного контролю та контрольних робіт.

При складанні екзамену бали, отримані за контрольні роботи знімаються. На екзамен виділяється максимальна 60 балів, які сумуємо з балами, отриманими за поточний контроль (семінарські, ІНДЗ), після чого виводиться підсумкова оцінка.

Критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях

5 балів – студент вірно засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, продемонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал;

3-4 бали- студент вірно і достатньо засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, продемонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал; у відповіді допустив незначну неточність;

1-2 бали - студент недостатньо засвоїв теми, допустив помилки щодо розуміння основних теоретичних понять, матеріал виклав непослідовно але зміг правильно узагальнити вивчений матеріал;

0 балів – відповідь відсутня.

Критерії оцінювання індивідуального науково – дослідного завдання

(ІНДЗ)

13-15 балів – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних понять, матеріал викладено логічно, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення; виступив на захисті, відповівши на всі запитання вірно; текстовий та ілюстративний матеріал оформлені охайно;

10-12 балів - завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних понять, матеріал викладено логічно, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення, виступив на захисті, але допустив неточності при відповіді на запитання; можлива неточність в оформленні та групуванні матеріалів по розділах;

1-9 балів – завдання виконане на достатньому рівні, добре здійснено підбір та узагальнення матеріалу; є недоліки у висвітленні змісту понять та категорій, або у послідовності викладу матеріалу; при захисті допустив низку помилок та неточностей, відповідаючи на запитання; робота оформлена неохайно.

0 балів завдання виконане частково, матеріал не відповідає змісту теми, студент не вміє працювати з науковою літературою;

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт

54 - 60 балів — завдання виконано самостійно на основі нестандартних підходів причинно-наслідкового аналізу, прогнозування;

31 - 53 бали — завдання виконано з використанням творчих рішень нестандартних підходів, прогнозування. Однак, використовуються класичні підходи, має місце використання відомих алгоритмів;

1 - 30 балів — завдання виконано з окремими елементами творчого підходу, переважають відомі, алгоритмізовані правила їх розв'язання;

0 балів — завдання не виконано або зроблена спроба виконання без використання творчих підходів.

V. Шкала оцінювання

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності	Оцінка
90 – 100	Відмінно
82 – 89	Дуже добре
75 - 81	Добре
67 -74	Задовільно
60 - 66	Достатньо
1 – 59	Незадовільно

Рекомендована література та інтернет-ресурси

1. Адорно Т.В. Эстетическая теория = *Asthetische Theorie*. Москва, 2001. 345 с.
2. Гомбрих, Э. История искусства. Москва, 1998. URL : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
3. Гротовский Е. К Бедному театру. URL : http://www.contemporarydance.ru/materials/texts/GrotowskiTowards_a_poor_theatre.html
4. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття: Навчальний посібник. Київ : Либідь, 1997. 224 с.
5. История красоты / под ред. У. Эко. М., 2005. URL : http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm
6. Катрич О. Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Київ, 2000. 17 с.
7. Катрич О. Орфічний музично-виконавський архетип як домінуюча модель музичного мислення виконавця постмодерної доби. *Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Музикознавчі студії»* : тези. Львів, 2016. С. 52–53.
8. Катрич О. Стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти). Київ – Дрогобич : Відродження, 2000. 100 с.
9. Котляревская Е. И. Вариативный потенциал музыкального произведения: культурологический аспект интерпретирования : Дис. канд. искусствоведения. Киев, 1998. 180с.
10. Москаленко В. Г. Творческий аспект музыкальной интерпретации (к проблеме анализа): Исследование. Киев : Изд.- во киев. гос. Конс., 1994. 111 с.
11. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII – XVIII веков / Сост. В. Шестаков. Москва : Музыка, 1971. 688с.
12. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. Москва, 1991.
13. Татаркевич В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичні переживання. Київ : Юніверс, 2001. 366 с.
14. Теорія естетики : Пер. з нім. / Т. Адорно. Київ : Основи, 2002. 518 с.