

УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ

КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
імені І. К. Карпенка-Карого**

	<p style="text-align: center;">Силабус навчальної дисципліни «Мистецтво в контексті культури»</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Спеціальність 026 Сценічне мистецтво Галузь знань: 02 Культура і мистецтво</p>
Рівень вищої освіти	Третій (освітньо-науковий) рівень
Статус дисципліни	Цикл дисципліни за вибором аспіранта
Семестр	Другий семестр
Обсяг дисципліни, кредити ECTS / загальна кількість годин	3 кредити/ 90 годин
Мова викладання	Українська
Семестровий контроль	залік
Програмні (загальні, спеціальні) компетентності	<p>ЗК</p> <ol style="list-style-type: none">Здатність до застосування філософських знань для формування системного наукового та загальнокультурного світогляду.Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій у науковій і творчій діяльності.Здатність генерувати наукові ідеї (креативність).Здатність обирати й застосовувати ефективну методологічну базу досліджень, використовувати новітні дослідницькі методи.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.Здатність до критичного мислення, зокрема, вміння застосовувати критичне мислення до аналізу результатів власного наукового дослідження, його наукової новизни, теоретичного і практичного значення. <p>СК</p> <ol style="list-style-type: none">Усвідомлення історії, тенденцій розвитку сценічного й аудіовізуального мистецтва та виробництва в їхній цілісності та взаємозв'язках.Здійснення досліджень з теорії та історії мистецтва, культури,

	<p>художньої творчості на основі наукового світогляду, знань з історії та методології науки.</p> <p>3. Володіння законами психології творчості в сфері свого дослідження.</p> <p>4. Осмислення мистецьких процесів та форм сучасної видовищної культури.</p> <p>5. Засвоєння положень державної політики в галузі культури і мистецтва та уміння ефективно застосовувати ці знання у творчій роботі та виробництві.</p> <p>6. Здатність до написання науково-педагогічних праць за профілем кафедри (робочих і навчальних програм; конспектів лекцій; навчально-методичних комплексів; розділів навчально-методичних посібників; навчальних посібників; практикумів тощо), проведення практичних, семінарських занять, консультацій.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>ПРН 1. Створення оригінального творчого результату навчання мистецького проекту на основі актуальної проблематики та впровадження новітніх технологій.</p> <p>ПРН 2. Уміння представити результати власних творчих досліджень та здобутків на основі мистецького проекту.</p> <p>ПРН 3. Знати філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої творчості; основні тенденції розвитку історії мистецтва, наукову мистецтвознавчу термінологію в сфері аудіовізуального та сценічного мистецтва і вміти її доречно й коректно використовувати.</p> <p>ПРН 4. Уміння вільно вести іноземною мовою бесіду-діалог за фахом, перекладати фахові тексти без словника, відтворювати результати власних наукових досліджень і творчих мистецьких проектів у текстах іноземною мовою.</p> <p>ПРН 5. Вміти фахово користуватися сучасними інформаційно-пошуковими системами.</p> <p>ПРН 6. Вміти ефективно використовувати сучасну методологію наукового пізнання та новітні методи наукових досліджень, аналізувати наукові тексти інших дослідників, критично ставитися до власних досліджень, вносити необхідні корективи в ході наукової роботи.</p> <p>ПРН 7. Вміти відобразити результати наукових досліджень у наукових статтях, матеріалах доповідей та тезах, опублікованих як у вітчизняних фахових виданнях, так і у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, професійно презентувати результати своїх досліджень на наукових конференціях, семінарах.</p> <p>ПРН 8. Знати історію й теорію аудіовізуального та сценічного мистецтва, усвідомлювати місце результатів власного творчого проекту в мистецькому дискурсі.</p> <p>ПРН 9. Вміти вирішувати організаційні проблеми в мистецтві, ухвалювати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.</p> <p>ПРН 10. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів аудіовізуального та сценічного мистецтва, орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.</p> <p>ПРН 11. Вміти застосовувати основи педагогіки та психології у навчально-виховному процесі у закладах вищої освіти, знати принципи реалізації освітніх програм у вищій школі, види педагогічної діяльності і методичної роботи у вищій школі.</p> <p>ПРН 12. Знати засади організації науково-педагогічної діяльності, вміти організовувати власну науково-дослідницьку та викладацьку працю.</p> <p>ПРН 13. Знати основні норми менеджменту та захисту інтелектуальної власності в галузі аудіовізуального та сценічного мистецтва.</p> <p>ПРН 14. Дотримуватись норм професійної етики й академічної доброчесності у науковій діяльності та проведенні власного наукового</p>

	дослідження та реалізації творчого мистецького проекту.
Анотація (зміст) навчальної дисципліни	<p>Опис навчальної дисципліни В навчальній програмі дисципліни висвітлено найважливіші здобутки мистецтва в контексті культурології, культурної антропології, філософії, психології, естетики та теорії світової та вітчизняної культури.</p> <p>Мета. Метою є ознайомлення здобувачів із категоріальним апаратом, методами, класичними і сучасними концепціями відповідної дисципліни та інших наук про мистецтво і культуру. Оскільки курс розрахований на здобувачів третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) рівня вищої освіти, метою цього курсу є: - створення культурного фундаменту, необхідного для ефективної роботи в творчих професіях театру, кіно та телебачення; - формування уявлення про мистецтво як особливу форму культури на основі вивчення історичних і мистецьких законів.</p> <p>Завдання: - визначити роль мистецтва в історико – культурному процесі; - дати чітке уявлення і сформуванню систему знань щодо загальних особливостей мистецтва в контексті історико – культурної ситуації кожного самостійного періоду; - показати, що мистецтво як рефлексія звернено до світоглядних проблем людини; - обґрунтувати специфіку мистецтва і культури як формування етнонаціональної свідомості та самоідентифікації особистості в сучасному просторі у умовах глобалізації; - сприяти усвідомленню того що пізнання мистецтва допомагає у формуванні власної творчої і життєвої позиції і надає можливість стратегічного осмислення професійного становлення.</p> <p>Зміст навчальної дисципліни: 1) Мистецтво як феномен культури 2) Поліфункціональність мистецтва 3) Доісторичне мистецтво 4) Мистецтво античності 5) Мистецтво середньовіччя 6) Мистецтво Відродження 7) Мистецтво Нового Часу 8) Мистецтво II-ї половини XIX – XX ст 9) Естетика як метатеорія мистецтва 10) Мономіф в контексті культури 11) Мистецтво в контексті культури України</p>
Система оцінювання	Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)
Рекомендована література	<p>Базова: 1. Андрущенко Т. І. Два плани існування естетичного та художнього осмислення «єдиного» / Т.І Андрущенко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2011. № 43. С. 243-249. 2. Андрущенко В. Характер і гармонія національних і загальнолюдських цінностей / В. Андрущенко, Ю. Руденко // Освіта.2008. 3-10 грудня. № 47/48. С.6-7. 3. Абеляр. Історія моїх страждань. Листування Абеяра й Елоїзи. / Пер. Ростислав Паранько. Львів. «Літопис», 2004. 136 с. 4. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності // Альманах. Збірник наукових праць. Випуск 16. Київ, 2005. Видавничий центр КНЛУ. 268 с. 5. Апель К.- О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенційної моралі. К.-О. Апель; (пер.з нім. В. Купліна). К.: Дух і</p>

- літера, 2009. 430 с.
6. Баумейстер Андрій. Біля джерел мислення і буття. Вибрані філософські етюди. К.: Дух і літера, 2012. 480 с.
 7. Берн Ерік. Вступ до психіатрії та психоаналізу. Просто про складне. Клуб сімейного дозвілля. Україна. 2020. 416 с.
 8. Бичко А. Класична доба української філософії / А. Бичко// Філософія: Курс лекцій. К.: Либідь, 1994. 576 с.
 9. Бичко І. В. Людина і доля. Польща, Олштин. 1996. 200 с.
 10. Бабушка Л.Д. Краса як абсолютна цінність: історико - естетичний аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.080, «Естетика», / Л.Д. Бабушка. К., 2003.16 с.
 11. Бовсунівська Т. В. Феномен українського романтизму: посібник для вузу з теорії українського романтизму / Т. В. Бовсунівська. К.: Київський інститут, «Слов'янський ун-т», 1997. Ч.2 : Ейдетика. К.: 1998. 109 с.
 12. Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі/ О. Гомілко. К., : Наук. думка, 2001. 340 с.
 13. Історія світової культури: Навч. посіб. 2- е вид./ За ред. Л. Т. Левчук.- К.: Либідь, 2000. 368 с.
 14. Естетика: Підручник/ Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Онищенко, Д. Ю. Кучерюк ; За ред. Л. Т. Левчук., доп. і перероб. К.: вища школа., 2005. 431 с.
 15. Еко Умберто. Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста. За редакцією Умберто Еко. Видавництво «Фоліо» 2018. 672 с.
 16. Кебуладзе В. Феноменологія досвіду. К.: Дух і літера, 2021. 280 с.
 17. Кемпбелл Дж. Тисячолікий герой. Видавництво «Terra incognita», 2021. 416 с.
 18. Ключовський Ян. А. Філософія діалогу. (Пер. з польської Катерини Рассудіної). К.: ДУХ І ЛІТЕРА. 2013. 244 с.
 19. Крилова С. Краса людини: особистість, сім'я, суспільство (соціально - філософський аналіз): (монографія) / С. Крилова. Ніжин: Аспект - Поліграф, 2011. 344 с.
 20. Левчук Л. Т. , Онищенко О. І. та ін. Естетика: Підручник/ За заг. ред. Л. Т. Левчук. К.: Вища школа, 2005. 431 с.
 21. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика / Л. Т. Левчук. К.: Либідь, 2002. 255 с.
 22. Левчук Л.Т. Українська естетика ХХ століття : Гнат Хоткевич// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. К., 2003.
 23. Левчук Л.Т. Історія світової культури. Культурні регіони : Навч. посіб. / За ред. Л. Т. Левчук. К. : Либідь, 2000. 520 с.
 24. Лютий Т.В. Ніцше. Самоперевщення. / Тарас Лютий. Темпора.2016. 195 с.
 25. Малахов В.А. Цінність як категорія культури/В. А. Малахов //Філософська думка. К., 1982. № 5. С.34-42.
 26. Миропольська Є. В. Естетичні засади «філософії абсурду» в мистецьких практиках 20 століття»: монографія. Київ: Видавництво Ліра –К., 2019. 156 с.
 27. Онищенко О.І. Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг): монографія, К.: Ін-т культурології НАМ України, 2011. 272 с.
 28. Онищенко О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики. Видавництво ІКМУ 2008 232 с.
 29. Федорова І.І. Культурологія : Навч. посіб. К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2005. 160 с.
 30. Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме. / Переклала з німецької

	<p>Катерина Котюк; наук.редактор українського видання Олег Фешовець.2-ге опрац. вид. Львів: Видавництво „ АСТРОЛЯБІА" , 2018. 608 с.</p> <p>Допоміжна:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Андрущенко Т. І. Феномен естетичного (філософсько-історичний аналіз). К.: Знання України, 2007. 270 с. 2. Арістотель. Політика. / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. К.: Основи, 2000. 239 с. 3. Арістотель. Метафізика. К.: Фоліо. 2020. 304 с. 4. Арістотель. Поетика. / пер. з старогрецької Б. Тена. Харків, «Фоліо», 2018. 154 с. 5. Арістотель. Нікомахова етика / Пер. Ставнюка. К.: Аквілон - Плюс , 2002. 480 с. 6. Адорно, Теодор. Теорія естетики / Пер.з нім. П. Таращук. - К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи,, 2002. 518 с. 7. Арістофан. Хмари. / Пер. Тараса Франка. Під редакцією Івана Калиновича. Львів, 1918. Видання «Всесвітньої бібліотеки» №11/12 77 с. 8. Адо П'єр. Що таке антична філософія. /Пер. Сергій Йосипенко. Київ. Культурна Асоціація „Новий Акрополь,, 2014, 427 с. 9. Барт Ролан. Фрагменти мови закоханого. / Переклад Марти Філь. // Незалежний культурологічний журнал , «І», Львів.2006. 283с. 10. Бергсон Анрі. Творча еволюція (Пер.Романа Осадчука). Видавництво Жупанського. 2011, 318 с. 11. Бичко І. В. Розвиток сучасної світової філософії // Історія філософії. Підручник. / За ред. В.І. Ярошовця. К., 2008. Т.2. 12. Бичко І. В. Пізнання і свобода: спроба екзистенційного аналізу // Творче, практичне і критичне мислення. - Житомир, 1997. С. 111. 13. Баумейстер Андрій. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. К.: Дух і літера, 2012. 408 с. 14. Бубер Мартін. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням. Пер.з нім. К.: Дух і літера, 2012. 272 с. 15. Горський В. Історія української філософії: Курс лекцій / В. Горський. К.: Наукова думка,1997. 286 с. 16. Гадамер Г.Г. Істина і метод. Том 1: Герменевтика 1: Основи філос. герменевтики. Ганс-Георг - Гадамер (пер. Олександр Мокровольський) К.: Філософська думка, 200. 309 с. 17. Камю А. Вибрані твори в трьох томах. Харків: Фоліо. 18. Кант І. Критика сили судження. К.: Темпора, 2022 , 588 с. 19. Крилова С. Краса людини в життєвих практиках культури. Досвід соціальної та культурної метаантропології і андрогін - аналізу: монографія. Видання 2-е, перероблене і доповнене. К.: КНТ, 2020. 563 с. 20. Кримський С. Б. Запити філософських смислів /С. Б. Кримський.- К.: Парапан, 2003. 240 с. 21. Лютий Т.В. Культура принад і спротиву/ Тарас Лютий Темпора. 2020. 240 с. 22. Малахов В. Етика: Курс лекцій/В. Малахов. К.: Либідь, 1996. 304 с. 23. Малахов В. Право бути собою. К.: Дух і Літера, 2008. 336 с.
Матеріально-технічне забезпечення дисципліни	Аудиторія, програмне забезпечення Zoom, moodle
Кафедра	Кафедра гуманітарних дисциплін
Факультет / Інститут	Загальноуніверситетська кафедра
Викладач (-і)	<p>Миропольська Євгенія Валеріївна Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат філософських наук Телефон: E-mail: y.myropolska@knutkt.edu.ua</p>