

Український католицький університет
ДВВ
Силабус курсу
“Соціальні інститути і музика”

Назва курсу	Соціальні інститути і музика Social institutions and music
Мова викладання	Курс викладається державною мовою
Викладач (-і)	Юрій Чекан, доктор мистецтвознавства
Е-mail:	chekan@ucu.edu.ua
Сторінка курсу в CMS	
Консультації	Консультації за попередньою домовленістю з викладачем

1. Анотація до курсу

Яким чином співвідноситься музика та соціальні інститути? Як (і чи) вплинули соціальні інститути на музичну еволюцію? Чи може існувати професійна музика письмової європейської традиції без підтримки потужного соціального інституту? Відповіді на ці та подібні їм питання окреслюють ідею курсу. Соціальні інститути, що знаходяться в фокусі уваги – церква, придворно-аристократичне середовище, громадянське суспільство; буде проаналізовано зв'язок зазначених інститутів з домінуючими концептуальними жанрами доби (меса, опера, симфонія) та інтонаційними практиками (менестрельна, опус-музика). Розглядатимуться приклади державно-приватного партнерства; спеціальну увагу буде приділено ролі меценатів. Практична частина курсу передбачатиме знайомство зі знаковими музичними композиціями. Основним матеріалом курсу є інтонаційні практики, що належать музиці європейської традиції.

2. Мета та цілі курсу

Мета курсу – прослідкувати зв'язок різних інтонаційних практик європейської музики з соціальними інститутами; прояснити питання щодо функцій музики в європейському суспільстві від Середньовіччя до Новітнього часу; з'ясувати обумовленість конститутивних параметрів тих чи інших інтонаційних практик/жанрів вимогами певних соціальних інститутів.

Цілі курсу:

- оглянути основні інтонаційні практики європейської музики у соціокультурній перспективі;

- надати систематизовану інформацію про ключові концептуальні музичні жанри європейської музики, їх зумовленість та зв'язок з соціальними інститутами;
- Розширити та поглибити розуміння як історії європейської (музичної) культури, так і засадничих проблем її сучасного стану.

3. Результати навчання

У результаті вивчення курсу слухачі

- Розумітимуть:
  - зумовленість музичного мистецтва/конфігурації музичної культури тієї чи іншої доби запитам певного соціального інституту;
  - логіку та фактори жанрово-стильової еволюції європейської музики.
- Знатимуть:
  - особливості сегментації музичної сфери;
  - характеристики основних інтонаційних практик та концептуальних жанрів європейської музики;
  - особливості впливу соціальних інститутів різних епох на музичну практику доби;
  - основні етапи розвитку та історичні форми взаємодії соціальних інститутів та музики в умовах європейського типу культури.
- Вмітимуть:
  - внаходити взаємозв'язок між конститутивними характеристиками та функціями різних типів музики та ключовими соціальними інститутами;
  - виявляти належність культурного продукту до сектору мистецтв чи до культурних індустрій;
  - виявляти характерні особливості концептуальних жанрів європейської музики, атрибутувати їх належність до певної інтонаційної практики;
  - Використовувати проаналізовані кейси як приклади в академічних дослідженнях та/або як моделі у власній практичній роботі.

4. Формат курсу

Аудиторні заняття проводяться офлайн (у виняткових випадках - онлайн); курс передбачає лекційні (14 год) семінарські та практичні (16 год.) заняття та завершується заліком.

5. Обсяг курсу

Вид активності	Кількість годин
Лекції	14 годин
Семінари/практичні	16 (8+8) годин
Самостійна робота	60 годин

6. Ознаки курсу

Рік викладання	Семестр	Спеціальність	Курс	Нормативний/вибірковий
2023-2024	Весняний	Культурологія	3,4 курси	Вибірковий

7. Політики курсу

Загальні політики:

- Викладач та студенти несуть спільну відповідальність за створення безпечного і сприятливого навчального середовища.
- Не бажано запізнюватись (невчасно під'єднуватись до заняття), оскільки це не тільки вияв неповаги до інших учасників навчального процесу, але й руйнування драматургії лекції/семінарського/практичного заняття. У випадку запізнення, студент/ка не перериває ходу заняття (поясненнями, виправданнями тощо), а включається у процес. Усі незрозумілі внаслідок запізнення моменти можна буде з'ясувати з викладачем після закінчення пари.
- *У випадку проведення заняття в онлайн форматі* студент(к)и повинні вказати свої ім'я та прізвище як логін, ввімкнути камеру, вимкнути мікрофони своїх комп'ютерів і вмикати їх лише на запрошення викладача. Студент(к)и зобов'язані вчасно підключатися до заняття, а наприкінці заняття (лекції) підтверджують свою участь шляхом написання короткого онлайн-тесту (5 питань по темі заняття, кожне з трьома варіантами відповідей, з яких вірним є одне. На виконання тесту наприкінці пари дається 5 хвилин. Тест оцінюється за 3-бальною системою – див. нижче). На семінарських та практичних заняттях підтвердження участі здійснюється шляхом повідомлення свого імені та прізвища у чаті. *Поточні тестування за таким самим принципом здійснюються і після офлайн лекцій.*
- Студент(к)и мають самостійно здобути навички і освоїти особливості використання інформаційних технологій, які використовуються для навчання в онлайн середовищі. У разі виникнення питань вони можуть звернутися за допомогою в Центр навчальних та інноваційних технологій УКУ. ЦеНІТ також підготував [пакет корисних матеріалів для навчання в онлайн просторі](#).

- Студент/ка має право звертатися до викладача за додатковим поясненням матеріалу курсу чи змісту практичних завдань протягом робочого часу усно або через систему повідомлень CMS УКУ. На запит зацікавлених студентів/ок, викладач призначає офлайн/онлайн (за домовленістю) консультацію для аналізу їх самостійної роботи. Відвідування таких консультацій - за бажанням студента/тки.

Навчальні політики:

- Комунікація та групова співпраця є важливими компонентами засвоєння знань і професійних компетентностей під час курсу. Тому для виконання вимог курсу студент(к)и мають брати участь в усіх заняттях, причому перед тим ознайомитися з обов'язковими для читання/прослуховування текстами/музичними зразками. Студент/ка повинна завчасно (до початку заняття, у виняткових випадках – не пізніше одного дня після пропущеного заняття) попередити викладача про поважну причину відсутності на занятті і упродовж тижня відпрацювати його (див. нижче).
- Студент(к)и зобов'язані опрацювати обов'язкову літературу/матеріали до початку заняття, а також вчасно виконувати поставлені завдання. Неопрацьована література/неознайомлення з музичними прикладами знижують рівень засвоєння матеріалу, а в деяких випадках – унеможливають таке засвоєння. Недотримання термінів виконання завдань унеможливає їх оцінювання.
- Студент(к)и зобов'язані дотримуватися [принципів академічної доброчесності](#) при виконанні усіх завдань. У випадку виявлення академічної недоброчесності робота не зараховується і не може бути перездана. Використання штучного інтелекту при виконанні завдань не допускається.
- У випадку пропуску лекційного заняття з поважної причини студент/ка відпрацьовує пропущений матеріал у письмовій формі. На кожне питання, що розглядалось на лекції, необхідно дати коротку (один абзац) тезову відповідь, використовуючи самостійно підібрані довідкові матеріали. Ця компенсаційна письмова робота надсилається викладачеві упродовж тижня після пропущеного заняття. Вчасно подання компенсаційна письмова робота оцінюється максимальною оцінкою 3 бали. Подання компенсаційної письмової роботи звільняє студента/ку від необхідності написання проміжних тестів, однак не звільняє від написання планових письмових робіт, контрольного та заключного тестування.
- Студент/ка, що відвідав/ла МЕНШЕ 2/3 курсу (менше 20 годин занять) та/чи НЕ здав/ла усі практичні завдання (проміжні тести/контрольний тест/письмові завдання), брав/ла активну участь (виступив/ла) менше, ніж у двох семінарах

ТА у двох практичних заняттях, до заліку (заключного тестування) не допускається.

8. Схема курсу

Тиж. / дата	Тема, план, короткі тези	Форма	Покликання на ресурси	Завдання, год	Оцінка	Реченець
1 тиж/ 23.01	Вступ. 1. Соціальні інститути: сутність феномену. 2. Типологія, структура та функції соціальних інститутів.	Лекція		1. Ознайомитись із силабусом курсу.		
2 тиж 30.01	Музика: інтонаційна практика та жанр. 1. Внутрішня та зовнішня структура музичного жанру. 2. Зв'язок музичного жанру та соціального інституту.	Лекція		Закріплення матеріалу лекції (3 год): 1. Ознайомитись із запропонованою літературою. 2. Прослухати зазначені музичні приклади.	5 балів (проміжний тест наприкінці лекції)	
3 тиж 06.02	Церква і музика. 1. Місце та роль музики в Церкві. 2. Від допрофесійного традиціоналізму - до професійного традиціоналізму. 3. Обряд та жанр.	Лекція		Закріплення матеріалу лекції (3 год): 1. Ознайомитись із запропонованою літературою. 2. Прослухати зазначені музичні приклади.	5 балів (проміжний тест наприкінці лекції)	
4 тиж 13.02	Музика римо-католицької церкви. 1. Меса як обряд та як музичний жанр. 2. Церква та еволюція меси.	Сем		Підготовка до семінару (4 год.): 1. Ознайомитись із запропонованими джерелами.	5 балів (за активну участь у семінарському занятті)	
5 тиж 20.02	Літургія та партесний концерт.	Сем		Підготовка до семінару (4 год.): 1. Ознайомитись із запропонованими джерелами.	5 балів (за активну участь у семінарському занятті)	

					ському занятті)	
6 тиж 27.02	Придворно-аристократичне середовище як соціальний інститут. Функції музики.	Лекція		Закріплення матеріалу лекції (3 год): 1. Ознайомитись із запропонованою літературою. 2. Прослухати зазначені музичні приклади.	5 балів (проміжний тест наприкінці лекції)	
7 тиж 05.03	Оперний театр та соціальний капітал. Кейс Барберіні. Меценатство.	Сем		Підготовка до семінару (4 год.): 1. Ознайомитись із запропонованими джерелами.	5 балів (за акт. участь у сем. занятті)	
8 тиж 12.03	Музикант у придворному середовищі: Кейс Гайдна і Моцарта.	Практ		Підготовка до практичного заняття (6 год):	5 балів (за акт. участь у практичному занятті)	
9 тиж 19.03	Музикант - "вільний художник". Кейс Бетховена.	Практ		Підготовка до практичного заняття (4 год):	5 балів (за акт. участь у практичному занятті)	
10тиж 26.03	Симфонія як втілення концепції Людини.	Лекція		Закріплення матеріалу лекції (3 год): 1. Ознайомитись із запропонованою літературою. 2. Прослухати зазначені музичні приклади.	5 балів (проміжний тест наприкінці лекції)	
11 тиж 02.04	Музичні товариства як соціальний інститут: емансипація чи узалежнення?	Лекція		Закріплення матеріалу лекції (2 год): 1. Ознайомитись із запропонованою літературою.	5 балів (проміжний тест наприкінці лекції)	
12	Менестрельна інтонаційна	Лекція		Закріплення	5 балів	

тиж 09.04	практика та соціальні інститути, пов'язані з нею: доба Середньовіччя			матеріалу лекції (3 год): 1. Ознайомитись із запропонованою літературою. 2. Прослухати зазначені музичні приклади.	(проміжний тест наприкінці лекції)	
13 тиж 16.04	Менестрельна інтонаційна практика та соціальні інститути, пов'язані з нею: сучасність	Практ		Підготовка до практичного заняття (4 год):	5 балів (за акт. участь у практичному занятті)	
14 тиж 23.04	Аудіальні мистецькі проекти в діяльності УКФ	Практ		Підготовка до практичного заняття (4 год): 1. Ознайомитись з	5 балів (за акт. участь у практичному занятті)	
15 тиж 30.04	Заключна дискусія. Соціальні інститути і музика: взаємодія, впливи, трансформації	Сем	Усі джерела, опрацьовані упродовж семестру.	Підготовка до семінару-дискусії (6 год) Тематичні блоки: 1.	5 балів (за акт. участь у сем. занятті)	
	Підсумковий тест (15 питань) Час виконання – 15 хвилин				15 балів	

8. Схема оцінювання та вимоги

Активність	Кількість балів за одне завдання	Загальна кількість балів
Проміжний тест після	5 балів	30 балів

кожного лекційного заняття (крім першої лекції)		
Активна участь у семінарському занятті	5 балів	20 балів
Активна участь у практичному занятті	5 балів	20 балів
Презентація	15 балів	15 балів
Заліковий тест (15 питань)	1 бал/питання	15 балів
Загальна к-сть балів		100 балів

NB! Можливі додаткові бали за позааудиторну активність та тести, що виконуються **за бажанням** студентів_ок після завершення кожної великої теми.

Додаткові бали/тести закликає:

А) мотивувати студентів_ок до активної участі у позааудиторних заходах;

В) дати студент(к)ам можливість додатково протестувати набуті знання;

С) дати можливість бажуючим студент(к)ам покращити загальну оцінку.

Загальна кількість додаткових балів не може становити більше 20% від загальної кількості балів, зароблених студентом_кою упродовж семестру.

Активність	Кількість балів за одне завдання	Вимоги
Тест наприкінці кожного лекційного заняття (за винятком першої лекції)	5	Тест містить 5 питань та по 3 варіанти відповіді на кожне питання. Час виконання - 5 хвилин (наприкінці лекції). Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
Відповідь на семінарському/практичному занятті	5 балів	Семінарські заняття проходять у вигляді дискусії по визначених питаннях та більше орієнтовані на роботу з літературою. Практичні заняття пов'язані з самостійним аналізом студентом/студенткою певних масивів інформації/конкретних кейсів (запропонованих викладачем або знайдених самостійно). 5 балів – студент/ка опрацював/ла усю задану літературу/проаналізував/ла масив інформації, вільно орієнтується у матеріалі, бере активну участь у дискусії, дає розгорнуті відповіді, наводить власні приклади; 4 бали – студент/ка опрацював/ла усю задану літературу/проаналізував/ла масив

		<p>інформації, в цілому орієнтується в матеріалі, не виявляє активності, відповідає на поставлені питання;</p> <p>3 бали – студент/ка опрацював/ла більшу частину заданої літератури/проаналізував/ла частину масиву інформації, посередньо орієнтується в матеріалі, уникає дискусії, дає невірні відповіді на питання;</p> <p>2 бали – студент/ка не готовий/ва до семінару/практичного заняття, однак намагається брати участь – наприклад, слушно коментує виступи/аргументи інших;</p> <p>1 бал – студент/ка не готовий/ва до семінару/практичного заняття і не намагається брати у ньому активної участі, пасивно спостерігає за виступами інших членів групи;</p> <p>0 балів – студент/ка відсутній/ня на семінарі/практичному занятті.</p>
Виступ з презентацією на семінарі/практичному занятті	15 балів	<p>Поглиблений розгляд одного з питань семінару/практичного заняття із залученням додаткових/самостійно підібраних джерел (до 7 хвилин). Тематика презентацій узгоджується з викладачем упродовж перших чотирьох тижнів занять. Бажано пов'язувати її з проблематикою курсової/бакалаврської.</p>
Заліковий тест	15 балів	<p>Тест складається з 15 питань; кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал. Час виконання тесту – 15 хвилин.</p>

9. Список рекомендованої літератури до курсу (обов'язкові до вивчення джерела зазначені у колонці 3 таблиці «Схема курсу»; уся інша література - додаткова)

1. Кольбер Франсуа, Нантель Жан, Білодо Сюзан, Річ Дж, Деніс. Маркетинг у сфері культури та мистецтв. – Львів : Кальварія, 2004.
2. Сливоцький А. Міграція капіталу. – Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2001.
3. Гук, Філіп. Галерея пройдисвітів. Історія мистецтва й арт-дилерів. – Київ : ArtHuss, 2019.
4. *Bonds*, Mark Evan. A History of music in Western Culture. – Boston : Pears, 2013.
5. *Bukofzer*, Manfred. Music in the Baroque Era from Monteverdi to Bach. – New York : W. W. Norton & Company, Inc., 1947.
6. *Carter*, Tim; *Butt*, Joan. The Cambridge History of Seventeenth-Century Music. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
7. *Lawson*, Colin (Ed.) The Cambridge Companion to the Orchestra. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

20. *Rice*, John. Music in the eighteenth century. – NY, London : W.W.Norton and Co, 2013.
21. *Rietbergen*, Peter. Power and religion in baroque Rome. – Leiden : Brill, 2006.