

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Факультет журналістики

Кафедра журналістики та нових медіа

БАКАЛАВРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

**Сторителінг в мистецькій журналістиці: серія подкастів з
музичної тематики**

Здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

групи ЖУРБ-1-21.0д.

галузі знань 06

Журналістика спеціальності 061

Журналістика освітньої програми 061.00.01

Журналістика

Остряньська Дарина Максимівна

Науковий керівник: Лісневська А.Л.,

кандидат педагогічних наук, доцент

Використання чужих ідей, результатів
і текстів мають посилання на
відповідне джерело

(підпис студента) (ініціали, прізвище)

Розширена шкала _____

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

Голова комісії _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

Допускаю до захисту перед ЕК

І.В. Погребняк,
завідувач кафедри журналістики та нових медіа

Члени комісії _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

(підпис) (ініціали, прізвище)

(підпис) (ініціали, прізвище)

м. Київ-2025

ЗМІСТ

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

- 1.1. Обґрунтування актуальності музичної журналістики в подкасті «Загублені в словах»
- 1.2. Мета створення та подальший розвиток музичного подкасту в Україні
- 1.4. Перелік методів здійснення творчого пошуку

II. СПЕЦИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРОЄКТУ «ЗАГУБЛЕНІ В СЛОВАХ»

- 2.1. Теоретико-методологічні засади сторителінгу в музичній журналістиці
- 2.2. Структура та рубрікація медіапроєкту «Загублені в словах»
- 2.3. Контент та засоби виразності форматів медіапродуктів проєкту на платформі ютуб
- 2.4. Технічні і програмні засоби
- 2.5. Сфера застосування та результати апробації

III. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ/МУЗИКИ

IV. ДОКУМЕНТАЦІЯ

V. АНОТАЦІЯ

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1 Обґрунтування актуальності медіапроєкту «Загублені в словах»

Актуальність теми зумовлена потребою переосмислення підходів до музичної журналістики в українському медіапросторі. Попри зростаючий інтерес до текстів пісень як об'єкта глибшого аналізу, переклад і інтерпретація музичних творів світових виконавців залишаються фрагментарними та недостатньо розвиненими. Музичний текст давно вийшов за межі суто розважального жанру, набуваючи ознак художньої літератури, поетичного висловлювання, культурного коду. У ньому активно використовуються метафори, алюзії, ідіоми, мовні ігри, які часто лишаються поза увагою українського слухача через мовний чи контекстуальний бар'єр.

У цьому контексті подкаст «Загублені в словах» постає як спроба об'єднати музикознавчий, лінгвістичний і журналістський підхід. Проєкт зосереджується на аналізі текстів англomовних пісень з погляду змісту, мовної структури та культурного контексту. Такий формат сприяє розвитку критичного мислення, навичок аналітики, а також популяризації музичної журналістики як інтелектуального жанру. Водночас аудіоформат дозволяє залучити широку аудиторію, роблячи складні смисли доступними. У подкасті музика розглядається як частина сучасної культури, інструмент комунікації, спосіб вивчення мови та форма вираження покоління. Упровадження сторителінгу в музичне висвітлення відкриває нові перспективи для української журналістики, роблячи її не лише інформативною, а й дослідницькою, емоційною та художньо осмисленою.

Мета проєкту «Загублені в словах» прагне популяризувати подкасти як медіа в аудіоформаті, що дозволяє слухачам занурюватися в контент під час повсякденних справ, підвищуючи його доступність та привабливість. Також, метою авторського подкаст-проєкту «Загублені в словах» є популяризація подкастингу як сучасного, мобільного та доступного

медіаформату, що здатен поєднувати елементи журналістики, аналітики, культурного коментування та емоційного роздуму. Подкасти дозволяють слухачам інтегрувати сприйняття змістовного контенту в щоденне життя — під час побутових справ, прогулянок, транспорту чи відпочинку — завдяки чому журналістика отримує нові форми подачі та взаємодії з аудиторією.

Проект «Загублені в словах» реалізується у форматі монологічного музичного подкасту, що ставить за мету не лише інформувати слухачів про творчість окремих виконавців чи альбомів, а й сприяти глибшому розумінню музики як феномену культури, емоційного досвіду та текстового наративу.

Через авторську інтерпретацію пісень, переклад, розбір метафор, контекстів і мотивів, подкаст допомагає аудиторії не просто слухати музику, а осмислювати її, співпереживати, вчитись читати між рядків [1].

Окремим завданням проєкту є популяризація культурної журналістики в Україні, розвиток жанру музичного подкастингу українською мовою та створення якісного локального продукту, орієнтованого на молоду та мислячу аудиторію. У такий спосіб «Загублені в словах» виступає не лише творчим проєктом, а й прикладом застосування журналістських навичок у новітньому форматі медіакомунікації, який відповідає запитам часу.

Крім того, проєкт демонструє, як особистий голос журналіста, його авторський стиль і здатність до емоційного занурення в матеріал можуть стати інструментом формування довіри, інтелектуального діалогу та якісного медіасередовища [2].

Завдання:

- 1. Опрацювати теоретичний матеріал з тематики сторителінгу в сучасній журналістиці**
- 2. Проаналізувати контент музичних ютуб-подкастів, присвячених сучасним виконавцям**
- 3. Розробити концепцію та структуру авторського подкасту «Загублені в словах»**

4. **Створити та змонтувати не менше двох епізодів подкасту «Загублені в словах»**
5. **Оформити візуальний супровід подкастів для публікації на платформі ютуб**
6. **Оцінити ефективність реалізації серії подкастів у межах творчого журналістського проєкту**

Проєкт не лише аналізує музичні тексти, але й сприяє розвитку мистецької журналістики, досліджуючи музику як культурний та мовний феномен. Сучасна журналістика орієнтується на глибоку аналітику та дослідницький контент, висвітлюючи культурні та соціальні контексти творів.

«Загублені в словах» допомагає слухачам глибше аналізувати споживаний контент та розширювати горизонти сприйняття музики.

Сторителінг, як мистецтво розповіді, активно використовується в журналістиці. Подкаст експериментує з форматом, створюючи якісний мультимедійний контент. Це дозволяє слухачам одночасно вивчати мову та розуміти наративи митців, сприяючи вдосконаленню знань англійської мови та глибшому розумінню контекстуальних значень слів і стилістичних прийомів. Пісні передають історії, емоції та соціальні меседжі. Аналіз текстів через призму сторителінгу розкриває глибину композицій та їхній вплив на слухачів [3].

1.2. Мета створення та подальший розвиток музичного подкасту в Україні

Музичний подкаст «Загублені в словах» виступає прикладом сучасного авторського медіапроєкту, що поєднує елементи журналістики, лінгвістичного аналізу та культурної аналітики. Основна ідея полягає не лише в адаптації глобальних музичних сенсів до локального контексту, а й у формуванні сталого україномовного аудіомовного середовища. Створення та поширення контенту державною мовою — це не лише данина чинному законодавству, а й цілеспрямований крок до зміцнення національної ідентичності в медійному просторі.

У нинішніх реаліях, коли триває активна боротьба за інформаційний вплив, важливо забезпечити якісне, змістовне та конкурентоспроможне інформаційне наповнення українською мовою. Авторські формати, зокрема подкасти, дозволяють ефективно реагувати на цей запит, адже мають гнучку структуру, емоційну виразність та адаптованість до потреб сучасного слухача. Проєкт «Загублені в словах» орієнтований на молодіжну та студентську аудиторію, яка дедалі частіше звертається до аудіоформатів у щоденному споживанні контенту. У цьому контексті важливо, щоби в медіаполі переважала не лише розважальна, а й аналітична україномовна продукція, що сприяє глибшому осмисленню культурних явищ.

Окрему увагу варто звернути на ситуацію в українських музичних чартах. Незважаючи на значні зрушення у бік національного продукту, російськомовні композиції досі займають помітне місце в плейлистах слухачів, що свідчить про потребу активного поширення україномовного контенту. Подкаст «Загублені в словах» у цьому контексті виконує важливу просвітницьку функцію — він не лише переосмислює глобальні музичні тренди крізь призму українського бачення, а й формує нову культуру сприйняття контенту, де головним інструментом вираження є рідна мова [4].

Мовна політика в медіа має довгостроковий ефект, тому створення таких проєктів сприяє не лише зміцненню позицій української мови, а й розвитку вітчизняної журналістики як професійної галузі. Зростання кількості якісних авторських ініціатив українською мовою посилює інформаційну безпеку, культурну самодостатність та сприяє формуванню критично мислячого, зацікавленого слухача. Варто зазначити, що розвиток подкастів, як одного з найдинамічніших форматів сучасної журналістики, є перспективним напрямом як в академічному, так і в практичному вимірах [5].

Платформа ютуб, на якій розміщується подкаст, дає змогу охоплювати широку аудиторію, а також поступово інтегрувати відеоформати для більш повноцінного взаємодії з підписниками. Подальше просування подкасту планується реалізовувати поетапно, з урахуванням

динаміки зростання аудиторії, аналізу статистики та результатів зворотного зв'язку від слухачів.

Таким чином, «Загублені в словах» це не лише аудіопроєкт, а приклад відповідального та ціннісно зорієнтованого підходу до формування медіаконтенту. Його діяльність сприяє популяризації української мови, формуванню національного культурного наративу та утвердженню України як повноцінного суб'єкта світового інформаційного простору [6].

Крім інформаційної та культурної функції, подкаст виконує й важливу освітню місію - формує критичне мислення та навички аналізу художнього тексту, що набуває особливої актуальності в умовах сучасного інформаційного перевантаження та поширення маніпулятивного контенту. Через глибокий лінгвістичний та символічний розбір пісенних текстів слухачі вчаться не лише сприймати емоційний посил композиції, а й осмислювати підтексти, розпізнавати метафори, культурні алюзії та ідеологічні коди. Такий аналітичний підхід дозволяє не лише глибше зануритися в суть музичного твору, а й формує ширший культурний горизонт. Крім того, створюється простір для діалогу, в якому аудиторія може співпереживати, дискутувати та переосмислювати власні смисли. Це перетворює подкаст на інтелектуальну платформу, що поєднує функції медіа, культури та освіти, і водночас посилює роль українськомовного медійного продукту як чинника національного самоствердження та суб'єктності в глобальному контексті [7].

1.4. Перелік методів здійснення творчого пошуку

У процесі створення музичного подкасту «Загублені в словах» використовується комплекс методів творчого пошуку, які сприяють глибокому аналізу музичних текстів, ефективній подачі матеріалу та вдосконаленню формату.

Одним із ключових методів є аналітичний підхід, який передбачає детальне дослідження текстів пісень, визначення їхніх художніх засобів, стилістичних прийомів та культурних відсилок. Це включає аналіз лексики, метафор, алюзій, історичних контекстів та авторських інтенцій, що дозволяє

розкрити глибину змісту композицій. Важливим аспектом цього аналізу є також вивчення пасхалок та відсилок, які виконавці часто вносять у свої кліпи. Ці елементи не тільки створюють додатковий контекст для композицій, але й несуть метафоричний сенс, що додає багатозначності візуальному аспекту музичного твору. Вони можуть бути найнесподіванішими або прихованими, але саме вони дозволяють слухачам і глядачам глибше зануритися у творче бачення артиста, зрозуміти приховані послання або відсилки до культури, історії чи особистих переживань. Не менш важливим є порівняльний метод, який дає змогу зіставляти тексти пісень різних виконавців, жанрів та епох. Це допомагає виявити спільні мотиви, стилістичні особливості та еволюцію музичної поетики, а також простежити вплив літературних традицій на сучасну лірику [8].

Одним із перспективних напрямів подальшої роботи над подкастом «Загублені в словах» є поглиблення контекстуального аналізу пісень через міжтекстові й культурні паралелі. У майбутніх випусках планується більше уваги приділяти тому, як музичні тексти перегукуються з літературними творами, фільмами, історичними подіями чи соціальними явищами. Такий підхід дозволяє виводити розповідь за межі окремої пісні, розширюючи сприйняття слухача й активізуючи критичне мислення. Аналізуючи зв'язки між різними культурними шарами, подкаст прагне показати, що сучасна попмузика — це не лише емоційна сповідь, а й складний текст, вбудований у ширший дискурс [9].

У перспективі також розглядається залучення елементів компаративного аналізу, що дозволяє порівнювати творчість різних виконавців або альбомів, звертаючи увагу на спільні теми, художні прийоми та стилістичні особливості. Це відкриває можливість глибшого осмислення творчих рішень артистів і дає слухачам інструменти для самостійного тлумачення мистецьких текстів. Такий підхід сприяє розвитку музичної

журналістики як жанру, здатного поєднувати глибину, інтелектуальність і популярний формат.

Важливу роль відіграє емпіричний метод, що передбачає безпосереднє занурення у музичну культуру через прослуховування альбомів, аналіз живих виступів, дослідження музичних трендів та сприйняття реакцій аудиторії. Це допомагає визначити актуальні теми для подкасту та адаптувати формат відповідно до очікувань слухачів.

Значну увагу приділяється методу сторителінгу, що дозволяє будувати випуски у форматі захопливих історій. Використання художніх прийомів у журналістському викладі сприяє глибшому емоційному зв'язку зі слухачами та підсилює їхню зацікавленість у змісті подкасту. Сторителінг дозволяє не лише передавати факти чи інтерпретації, а й створювати атмосферу, яка змушує слухачів занурюватися в контекст пісні, переживати разом з автором її емоційний стан та осмислювати культурні й соціальні нюанси. Також, у поєднанні з аналітичним підходом, сторителінг допомагає структурувати випуски, додаючи їм динаміки та інтриги. Це дозволяє побудувати історію навколо конкретного музичного твору, вивести на перший план не лише текст, а й візуальні елементи кліпів, символіку, унікальні пасхалки, що присутні у відеороботах, та контекст, в якому створювався твір. Таким чином, історії, побудовані в форматі сторителінгу, дозволяють слухачам бачити не лише технічний аспект пісні, але й її глибокий емоційний та культурний зміст [10].

Цей підхід створює можливість для аудиторії по-новому побачити не лише музику, а й соціокультурні процеси, які відбуваються навколо виконавців, розуміти контексти, що визначають їх творчість, а також розширювати власне сприйняття мистецтва через призму особистих історій.

II. СПЕЦИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРОЄКТУ «ЗАГУБЛЕНІ В СЛОВАХ»

2.1. Теоретико-методологічні засади

У цьому проєкті застосовується поєднання різних підходів з журналістики, філології та мистецтвознавства, адже пісенна лірика — це

більше, ніж просто текст, це окрема форма мистецької комунікації. Важливо розглядати її не лише з точки зору змісту, а й у контексті історії, культури та особистих переживань автора.

Теоретичною основою подкасту «Загублені в словах» є концепція сторителінгу, що дозволяє розглядати тексти пісень як цілісні наративи з внутрішньою драматургією, емоційною логікою та сюжетною побудовою. У фокусі - як через метафори, алюзії та мовну гру артисти передають глибокі особисті або суспільні сенси. У роботі використано підходи, викладені в книзі Марка Лівіна «Сторителінг для очей, вух і серця», де підкреслюється важливість емоційного контакту та структури оповіді. Також враховано матеріали аналітичної статті «4 lessons Taylor Swift can teach you about storytelling», яка показує, як музика може поєднувати художню вигадку з біографічною правдою, трансформуючи досвід у літературну форму [11].

Подкаст спирається також на принципи музичної журналістики, де пісня розглядається не лише як мистецький, а й як культурний та соціальний текст. У цьому аспекті використано позиції з аналітичних матеріалів BBC Україна, Slukh Media та Maximum.fm, де розглядається творчість Тейлор Свіфт у контексті масової культури, фемінізму та сучасної ідентичності. Пісенна лірика виконує роль маркера епохи, здатна відображати політичні події, соціальні трансформації й настрій покоління. Таким чином, тексти пісень стають об'єктом міждисциплінарного аналізу, який поєднує журналістику, культурологію, лінгвістику та елементи літературної критики [12].

Ці дослідження допомагають глибше зрозуміти, яку роль відіграє музична лірика в суспільстві, як вона взаємодіє з масовою культурою та яким чином аудиторія сприймає текст у контексті музичного оформлення. Важливим аспектом є також комерційний вимір: як музична індустрія впливає на зміст пісень, як змінюються ліричні теми під впливом трендів та які механізми використовуються для створення впізнаваних і комунікативно ефективних текстів [13].

Окрема увага в дослідженні приділяється літературознавчому аналізу пісенних текстів, оскільки багато з них містять складну метафорику, символіку та міжтекстові зв'язки. Пісня, як і літературний твір, несе багатошарові смисли, де кожен образ може мати кілька рівнів інтерпретації. Наприклад, у пісні Taylor Swift "The Smallest Man Who Ever Lived" образ «найменшого чоловіка» функціонує як метафора емоційної незрілості героя. Рядок "You kicked out the stage lights, but you're still performing" поєднує візуальний образ із психологічною характеристикою, натякаючи на демонстративну поведінку навіть після завершення стосунків.

У дослідженні також застосовується перекладознавчий підхід. Під час аналізу текстів використовувалися авторські переклади, виконані з урахуванням лексичних, ритмічних та культурних особливостей. Так, у рядку "He liked me more when I was tragic" із пісні "My Boy Only Breaks His Favorite Toys" реалізується емоційна подвійність, яка у перекладі звучить як: «Йому більше подобалася я, коли була зламана». Такий підхід дозволяє зберегти художню виразність, іронію та психологічну глибину оригінального тексту. Дослівний переклад не передає повного емоційного спектра, тоді як адаптована інтерпретація розкриває прихований підтекст [14].

Аналіз перекладів дозволяє простежити, як різні мовні версії впливають на сприйняття пісні, які труднощі виникають під час адаптації тексту та які лінгвістичні й культурні чинники відіграють ключову роль у цьому процесі. Порівняння оригіналу з перекладами дає змогу виявити стилістичні зміни, збереження або втрату певних сенсів, а також специфіку передачі художніх образів у різних мовах. Такий підхід сприяє глибшому розумінню того, як переклад впливає на загальне сприйняття пісенної лірики та її культурну значущість.

2.2. Структура та рубрікація медіапроєкту «Загублені в словах»

Медіапроєкт «Загублені в словах» реалізовано у форматі авторського музичного подкасту, що поєднує елементи ліричної журналістики, культурологічного аналізу та емоційної рефлексії. Формат подкасту було

обрано свідомо — аудіо є зручним і доступним способом комунікації з аудиторією, що дозволяє створювати довірливу атмосферу взаємодії. Завдяки цьому слухачі можуть занурюватися в зміст навіть під час повсякденних справ, що відповідає сучасним ритмам споживання медіаконтенту [14].

Середня тривалість епізодів становить 7–10 хвилин. Такий хронометраж є доцільним для коротких форматів аналітичного контенту: слухач має змогу сприймати інформацію без перевантаження, зберігаючи при цьому фокус на змісті. Структура кожного випуску залишається сталою, що забезпечує впізнаваність стилю подкасту та формує відчуття логічної послідовності.

Кожен епізод починається з короткого вступу, в якому викладаються тема випуску та її актуальність. Далі подається стисла довідка про виконавця чи музичний альбом, з акцентом на культурний контекст створення пісні або її концептуальні особливості. Основна частина присвячена аналізу тексту пісні: переклад ключових рядків, інтерпретація метафор, образів та художніх засобів. Окрему увагу приділено алюзіям, стилістичним особливостям композиції та її емоційному впливу. Такий підхід дає змогу не лише дослідити зміст пісні, але й осмислити її глибину через призму особистого сприйняття. Наприкінці кожного випуску подається коротка рефлексія та узагальнення, що дозволяє слухачеві сформулювати цілісне враження від прослуханого.

Важливим елементом проєкту є візуальна складова: до кожного епізоду створюється обкладинка, витримана в єдиному стилі, що підсилює загальну концепцію проєкту та сприяє формуванню візуального образу медіапродукту. Назви епізодів зазвичай є цитатами або виразними рядками з пісень, що підкреслює ліричний характер подкасту та водночас слугує маркером його змісту [15].

Платформою розміщення обрано ютуб як одну з найбільш популярних і доступних медіаплатформ серед молоді аудиторії. Публікація на цій платформі дозволяє органічно поєднувати аудіоформат із візуальним

контентом, забезпечувати зворотний зв'язок із аудиторією, а також використовувати аналітичні інструменти платформи для подальшого вдосконалення контенту.

Таким чином, структура та рубрикація медіапроєкту «Загублені в словах» спрямовані на те, щоб поєднати глибокий змістовий аналіз сучасної музики із доступним та емоційно чутливим форматом подання, що дозволяє зробити культурну рефлексію зрозумілою для широкого кола слухачів.

2.3. Контент та засоби виразності форматів медіапродуктів проєкту на платформі ютуб

Контент авторського подкаст-проєкту «Загублені в словах» створюється з урахуванням жанрової специфіки музичної журналістики, запитів цифрової аудиторії та можливостей платформи ютуб як універсального майданчика для поширення аудіовізуального контенту. Кожен випуск має аналітико-інтерпретаційний характер: досліджується зміст пісень сучасних виконавців, їхня стилістика, емоційне навантаження та художні засоби. В епізодах порушуються теми, пов'язані з коханням, втратою, пошуком ідентичності, внутрішніми переживаннями, що робить контент близьким та актуальним для молодшої аудиторії.

Формат подкасту передбачає зміщення фокусу з інформування на осмислення: слухачеві пропонується не лише переклад тексту пісні, а й глибший культурно-смысловий розбір, який дозволяє побачити твір у ширшому контексті — літературному, соціальному чи навіть історичному. Такий підхід формує унікальну концепцію: аналітичне осмислення музичного матеріалу через призму емоційного досвіду, інтерпретації та розуміння підтексту [16].

Ключовими засобами виразності в межах проєкту є аудіальний наратив, інтонаційна виразність мовлення, ритм подкасту, структурованість подачі та візуальна ідентика. Аудіо подкаст подається у форматі mp3, який згодом монтується у відеоредакторі з фіксованим візуальним рядом. Відео супроводжується обкладинкою в авторському стилі, яка виконує функцію візуального маркера епізоду. Візуальний стиль проєкту витриманий у

мінімалістичній естетиці, з перевагою приглушених кольорів, що символізують рефлексивність і зосередженість на змісті.

Окрім емоційної глибини, важливою особливістю є послідовність у подачі. Кожен подкаст має вступ, основну частину (аналіз, порівняння, історія створення композиції) та завершення, в якому формулюється ключовий висновок або емоційна крапка. Тривалість подкастів варіюється в межах 7–12 хвилин, що відповідає сучасним тенденціям споживання коротких, але змістовних форматів [17].

Ютуб як платформа обраний не випадково: вона забезпечує широке охоплення, має ефективний алгоритм просування контенту, дозволяє створювати плейлисти, а також дає змогу взаємодіяти з аудиторією. Коментарі під відео виконують роль зворотного зв'язку, що важливо для розвитку проєкту, корекції тем та стилю. Завдяки цьому формується спільнота слухачів, яка поступово ідентифікує себе з цінностями та емоційною інтонацією подкасту.

У межах проєкту активно використовується також функція опису під відео, де подається короткий зміст епізоду, вказується тема, ключові акценти, а також посилання на додаткові матеріали, якщо такі є. Це дозволяє слухачам краще орієнтуватися у контенті та забезпечує професійний рівень оформлення кожного випуску.

Окремо варто наголосити на важливості поширення саме україномовного контенту в сучасному інформаційному просторі. Подкаст «Загублені в словах» створений українською мовою, що є принциповою позицією автора проєкту в умовах триваючої боротьби за культурну ідентичність. У час, коли українські музичні чарти, попри війну та законодавчі обмеження, все ще заповнені російськомовними треками, створення якісного україномовного продукту набуває не лише інформаційного, а й стратегічного значення. Це — внесок у формування культурного простору, де українська мова посідає належне місце в повсякденному споживанні контенту молоддю [18].

Таким чином, контент проєкту «Загублені в словах» поєднує аналітичність, емоційність та естетичність, що дозволяє не лише доносити інформацію, а й формувати емоційно-інтелектуальний зв'язок із аудиторією. Засоби виразності, обрані для реалізації подкасту на платформі ютуб, відповідають сучасним стандартам цифрової журналістики, а україномовна подача сприяє розширенню простору української культури у глобальному медіапотокі.

2.4. Технічні і програмні засоби

У процесі створення серії подкастів «Загублені в словах» використовуються сучасні технічні й програмні інструменти, що відповідають як творчим, так і технічним вимогам виробництва якісного медіапродукту. Основною метою є забезпечення професійного звучання, візуальної привабливості та ефективного поширення контенту на обраній платформі — ютуб.

Центральним елементом технічного оснащення є професійний мікрофон, що забезпечує чисте звучання, високу чутливість і деталізацію голосу. Це критично важливо для формату подкасту, де голос є головним засобом передачі емоцій, інтонацій і змісту. Використання якісного мікрофона дозволяє мінімізувати фоновий шум, уникнути спотворень і підвищити загальний рівень сприйняття матеріалу слухачами. Для запису та редагування звукової доріжки обрано програму аудасіті — один із найпопулярніших безкоштовних інструментів для роботи з аудіо. Вона дає змогу виконувати повний цикл обробки аудіоматеріалу: від первинного запису до фінального мастерингу. Особливо цінними є функції нормалізації звуку, усунення шуму, вирівнювання рівнів гучності, а також можливість роботи з багатьма доріжками одночасно. Це дозволяє інтегрувати голос, фонову музику, ефекти та інші звукові елементи без втрати якості.

Для візуального оформлення обкладинок та візуального ряду відеоепізодів використовується платформа канва, що дозволяє дотримуватися єдиного стильового оформлення проєкту. Усі обкладинки подкастів розробляються індивідуально, із врахуванням теми кожного

випуску, що сприяє впізнаваності та формуванню візуального бренду проєкту.

Монтаж готового подкасту для публікації на ютуб здійснюється у зручній програмі кепкаут, які надають можливості синхронізації звуку з візуальним фоном, додавання динамічних ефектів, субтитрів, заставок і титрів. Обидві програми є оптимальними для швидкого й зручного відеомонтажу без надмірної технічної складності, що важливо в умовах індивідуального авторського проєкту [19].

Для організації виробничого процесу, збереження напрацювань, сценаріїв, ідей та нотаток використовуються сервіси гугл докс, гугл кіп, а також ноушен, що дає змогу структурувати процес створення подкасту — від підготовки до публікації — в одному просторі. Це сприяє злагодженості роботи, ефективному плануванню та оптимальному використанню часу.

Платформою розміщення подкасту є ютуб — найпопулярніший відеохостинг, який дає змогу поширювати контент широкій аудиторії, аналізувати охоплення, взаємодію користувачів, географію переглядів і тривалість перегляду кожного епізоду. Крім того, платформа дозволяє реалізовувати алгоритмічне просування контенту, що може забезпечити природне зростання аудиторії проєкту.

Таким чином, технічне та програмне забезпечення, використане під час створення проєкту «Загублені в словах», не лише сприяє досягненню професійної якості продукту, а й відповідає сучасним тенденціям виробництва незалежного аудіо- та відеоконтенту. Поєднання доступних, але ефективних рішень дозволяє реалізовувати креативну ідею в медійному просторі без залучення великої команди або складного виробничого процесу [20].

2.5. Сфера застосування та результати апробації

Апробація авторського проєкту «Загублені в словах» відбулася в межах переддипломної практики на базі університетського радіо BG. Під час практики було підготовлено, записано та змонтовано декілька епізодів

музичного подкасту, що стали прикладом реалізації творчої ідеї в жанрі ліричного аудіонарису з елементами аналітики та художнього перекладу.

Особливістю реалізованого проєкту є його міждисциплінарність: поєднання журналістики, лінгвістики, перекладознавства та музичної критики. Такий підхід дозволяє охопити широку аудиторію — як слухачів, зацікавлених у глибокому аналізі пісень, так і тих, хто вивчає англійську мову або захоплюється сучасною культурною аналітикою. Усі обкладинки до подкасту створені авторкою самостійно з урахуванням візуальної ідентичності проєкту, що свідчить про застосування комплексного підходу до створення медіапродукту.

Прослуховування та взаємодія з аудиторією засвідчили інтерес до формату, тематики та глибини подачі. Це дозволяє зробити висновок про потенціал проєкту до подальшого масштабування, зокрема у форматі відеоподкастів або освітніх серій.

Сфера практичного застосування подкасту може охоплювати:

- роботу університетських та молодіжних медіа як зразок авторського музичного продукту;
- застосування в освітньому процесі на спеціальностях журналістики, медіакомунікацій або перекладознавства;
- використання як елемент культурної дипломатії для популяризації україномовного аналітичного контенту на міжнародному рівні.

Результати апробації довели актуальність теми, відповідність формату сучасним медіатрендам та сформовану аудиторську зацікавленість. Подкаст продовжує розвиватися як самостійний незалежний проєкт, який водночас є повноцінною прикладною реалізацією дипломної роботи.

У другому розділі було розкрито ключові практичні аспекти реалізації авторського подкасту «Загублені в словах», який став прикладом застосування здобутих теоретичних знань у реальних умовах сучасної медіапрактики. Завдяки поєднанню аналітичного підходу, ліричної форми подачі та візуального оформлення, проєкт засвідчив ефективність синтезу

журналістських, лінгвістичних та креативних компетентностей, сформованих у процесі навчання.

Описано етапи підготовки прикладної частини кваліфікаційної роботи, обґрунтовано методику роботи над сценаріями, аудіозаписом, монтажем та графічним оформленням. Апробація подкасту на платформі ютуб та його включення до практичної діяльності в межах переддипломної практики підтвердили відповідність продукту сучасним вимогам до медіаконтенту й його потенціал до подальшого розвитку [21].

Окреслено можливі сфери використання авторського подкасту як у межах освітнього процесу, так і в незалежному медіасередовищі. Таким чином, подкаст «Загублені в словах» став не лише результатом дипломної роботи, а й самостійним медіапроектом, що відображає актуальні потреби україномовної аудиторії, особливо в умовах зростаючого попиту на якісний культурно-аналітичний контент державною мовою.

Окрім безпосередньої реалізації творчого задуму, подкаст «Загублені в словах» продемонстрував значення студентських ініціатив у формуванні нових підходів до комунікації в цифровому просторі. Участь у переддипломній практиці дозволила протестувати формат у реальному середовищі, а також отримати первинний зворотний зв'язок від цільової аудиторії, що є важливим етапом у побудові стратегії розвитку медіапроекту. Залучення сучасних засобів звукозапису, відеомонтажу, графічного дизайну та соціальних мереж як каналів комунікації свідчить про мультифункціональність журналіста нової доби та потребу в міждисциплінарних знаннях. Такий досвід є надзвичайно цінним як для формування професійної ідентичності майбутнього журналіста, так і для загального розвитку українського незалежного подкастингу як платформи для глибокого культурного осмислення та створення оригінального україномовного контенту.

Концепція проєкту:

«Загублені в словах» — це авторський музичний подкаст, присвячений аналізу пісенної лірики крізь призму сторителінгу та

мистецької журналістики. Його основна мета — дослідження текстів пісень світових виконавців, розбір їхньої художньої виразності, інтерпретація змісту, а також переклад із поясненням культурного та історичного контексту [22].

Проєкт орієнтований на молоду аудиторію та дорослих слухачів, які цікавляться музикою, поезією, лінгвістикою та мистецькою журналістикою. Важливим аспектом подкасту є глибше осмислення текстів пісень як форми самовираження артистів, а також їхній зв'язок із літературними традиціями та особистими історіями виконавців [23].

III. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ / МУЗИКИ

1. **Zaborona.** *Кохання, прощення й вибори: як Тейлор Свіфт зацікавила філософів і чому її ненавидять американські праві* [Електронна стаття]. – Zaborona, 8 березня 2024. – URL: <https://zaborona.com/yak-tejlor-svift-zaczikavy-la-filosofiv-i-chomu-yiyi-nenavydyat-amerykanski-pravi>
2. **LiRoom.** *Music Journalism in Ukraine* [Електронна стаття]. – LiRoom, 2023. – URL: <https://liroom.com.ua/music/music-journalism-in-ukraine/>
3. **Харитоненко О. І.** *Сторітелінг як жанр, наратив і засіб архітектоніки в журналістиці* [Електронний ресурс]. – НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – PDF.
4. **UNIAN** (Яніна К.). *«Fake ID» Kizaru – російська пісня стала найпопулярнішою в Україні на Spotify* [Електронна стаття]. – UNIAN lite, 14 квітня 2025. – URL: <https://www.unian.ua/lite/music/face-id-kizaru-rosiyska-pisnya-stala-naupopulyarnishoyu-v-ukrajini-na-spotify-12976428.html>
5. **Суспільне Культура.** *Російська музика в українському ютуб – що відбувається з чартами на стримінгах* [Електронна стаття]. – Суспільне, 12 травня 2025. – URL: <https://suspilne.media/culture/869877-rosijska-muzika-v-ukrainskomu-youtube-so-vidbuvaetsa-z-cartami-na-strimingah/>
6. **Slukh Media.** *Українські музичні подкасти: новий тренд або формальний модний тренд?* [Електронна стаття]. – Slukh Media, 2024. – URL: <https://slukh.media/texts/ukrainian-music-podcasts/>
7. *Ranking Taylor Swift's BEST storytelling songs!* [Відео]. – ютуб, канал Music Video Insight, 2023. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0FZHjR-R8jg>

8. *How Taylor Swift Writes a Bridge Like No One Else* [Відео]. – ютуб, канал Switched on Pop, 2021. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=r6zIGXun57U>
9. *Taylor Swift – The Stories Behind the Songs: Every Single Track, Explored and Explained* [Книга]. – Headline Publishing Group, 2024. – URL: <https://www.yakaboo.ua/ua/taylor-swift-the-stories-behind-the-songs-every-single-track-explored-and-explained.html>
10. *The Essential Taylor Swift Fanbook* [Книга]. – Welbeck Publishing, 2024. – URL: <https://www.britishbook.ua/detail/the-essential-taylor-swift/>
11. **Maximum FM.** *Феномен особистості: хто така Тейлор Свіфт та як вона керує музичним світом* [Електронна стаття]. – Maximum.fm, 2025. – URL: https://maximum.fm/fenomen-osobistosti-hto-taka-tejlor-svift-ta-yak-vona-keruye-muzichnim-svitom_n213887
12. **UAcademic.** *Медіа-грамотність у музиці: трансформація жанру подкастів як журналістського продукту* [Електронна стаття]. – UAcademic, 2024. – URL: <https://uacademic.info/ua/document/0514U000497>
13. **Slukh Media.** *Taylor Swift — Madness* [Електронна стаття]. – Slukh Media, 2024. – URL: <https://slukh.media/texts/taylor-swift-madness/>
14. **Taylor Swift.** *The Tortured Poets Department* [Аудіоальбом]. – Republic Records, 2024. – 31 трек. – URL: <https://open.spotify.com/album/7xV2TzoaVc0ycW7fwBwAml>
15. **Chas Newkey-Burden.** *Taylor Swift: The Whole Story* [Книга]. – HarperCollins, 2024. – 304 с. – URL: <https://www.yakaboo.ua/taylor-swift-the-whole-story-2864426.html>
16. **Silvio Waisbord.** *An Introduction to Journalism: Thinking Globally* [Книга]. – John Wiley & Sons / Polity Press, 2025. – ISBN 9781509562718

17. *Як створити власний подкаст: повний гайд для початківців* [Електронна стаття]. – Business-Broker.com.ua, 2024. – URL: <https://business-broker.com.ua/blog/iak-stvoryty-vlasnyy-podkast-povnyy-haydlia-pochatkivtsiv/>
18. **The Page.** *Медіаконтент на повну потужність: як поширювати контент правильно* [Електронна стаття]. – ThePage.ua, 2024. – URL: <https://thepage.ua/ua/experts/mediakontent-na-povnu-potuzhnist-yak-poshiryuvati-kontent-pravilno>
19. *The Complete Guide to Starting Your Own Podcast in 2023* [Електронна стаття]. – Ranktracker, 2023. – URL: <https://www.ranktracker.com/uk/blog/the-complete-guide-to-starting-your-own-podcast-in-2023/>
20. **Jessica Abel.** *Out on the Wire: The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio* [Книга]. – Crown / Broadway, 2015. – ISBN 9780385348430
21. **Taylor Swift.** *The Official Taylor Swift | The Eras Tour Book* [Книга]. – Taylor Swift Publications, 2024. – 256 с. – URL: <https://www.amazon.com/dp/B0DM482Y26>
22. *Taylor Swift: Storytelling Through Songwriting* [Відео]. – ютю, канал Ariel Bissett, 2023. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=example789>
23. **Лівін М.** *Сторітелінг для очей, вух і серця* [Книга]. – Київ: Yakaboo Publishing, 2023. – 224 с. – ISBN 978-617-548-160-5.

IV. ДОКУМЕНТАЦІЯ

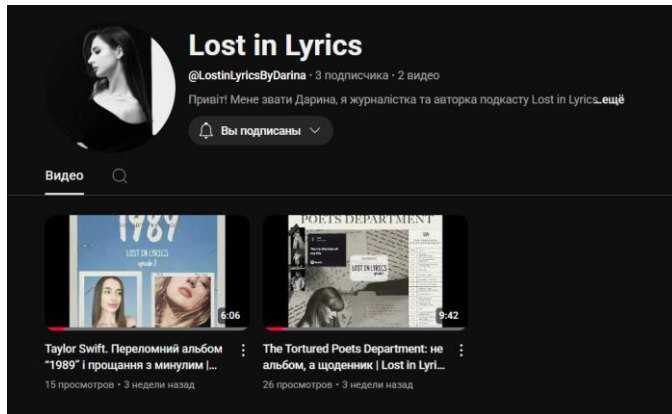
1. Ютуб канал подкасту

Посилання

на

подкаст:

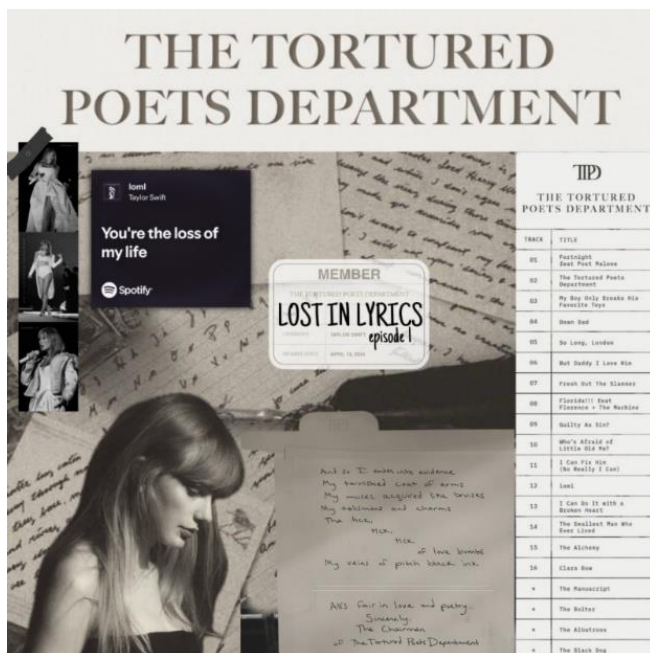
<https://www.youtube.com/@LostinLyricsByDarina>

1.Обкладинки створені для авторського подкасту:

Обкладинка до першого епізоду авторської серії подкастів «Загублені в словах»

The Tortured Poets Department: не альбом, а щоденник | LOST IN LYRICS.

Обкладинка до другого епізоду:

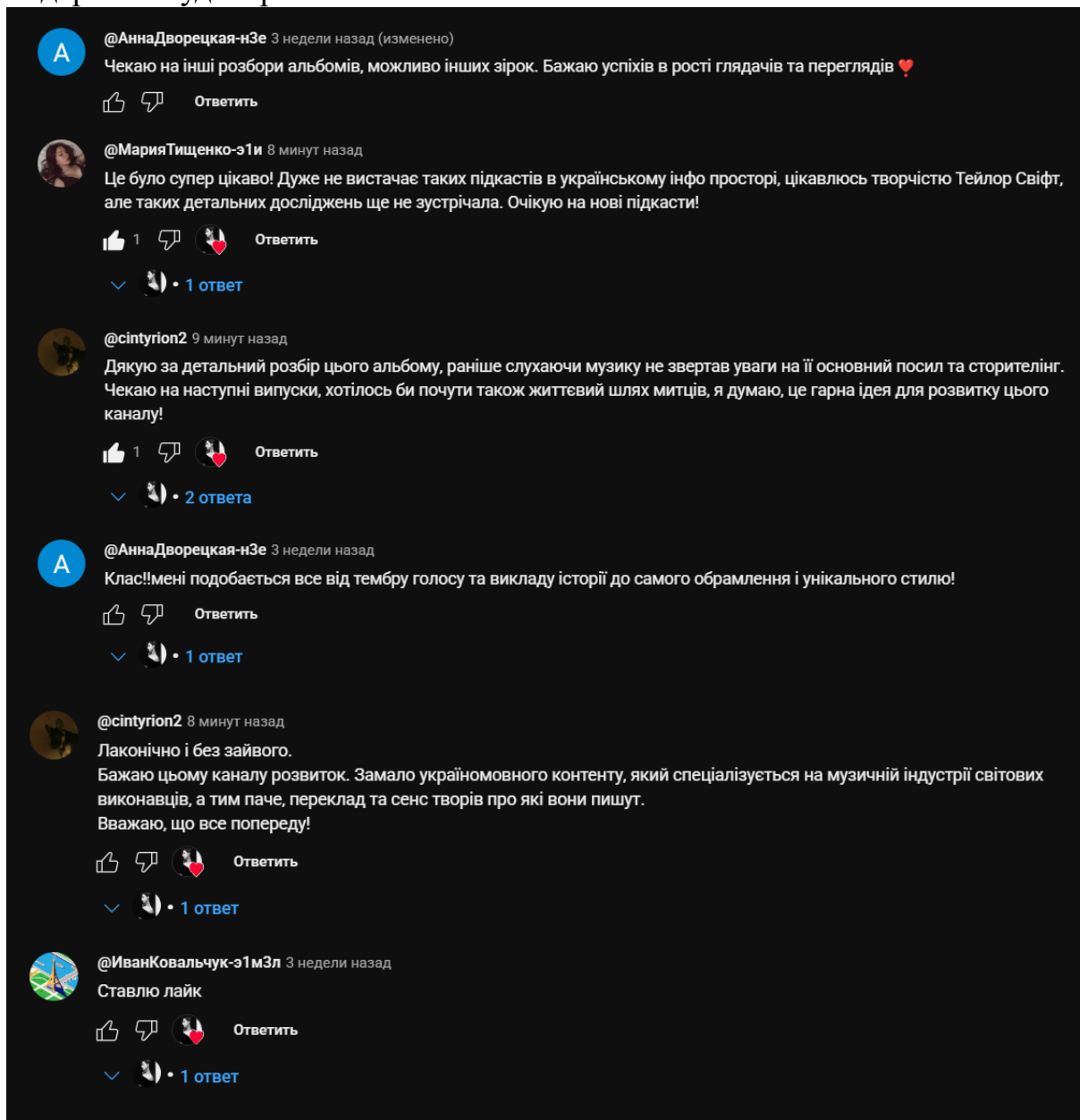

«Taylor Swift. Переломний альбом “1989” і прощання з минулим | LOST IN LYRICS episode 2»

Створений QR-код для поширення та підтримки каналу:

Підтримка аудиторії:

V. АНОТАЦІЯ

Остряньська Дарина. Сторителінг в мистецькій журналістиці: серія музичних подкастів «Загублені в словах».

Ключові слова: сторителінг, музична журналістика, подкаст, інтерпретація пісні, аудіонарис.

Кваліфікаційна бакалаврська робота досліджує застосування сторителінгу у створенні культурного медіаконтенту. Практичним результатом є серія авторських музичних подкастів «Загублені в словах»,

присвячених ліричному аналізу й художній інтерпретації пісень Taylor Swift, Lana Del Rey та Florence + the Machine. Під час переддипломної практики на радіо BG було реалізовано формат аудіонарису, що поєднує журналістську аналітику, емоційну оповідь і виразні звукові засоби. Мета роботи – продемонструвати, як подкастинг трансформує музичну журналістику, роблячи її глибшою й доступною для молодіжної аудиторії. Проєкт було апробовано на платформі ютуб, де отримано позитивний відгук слухачів. Робота підтверджує ефективність сторителінгу у висвітленні музичних тем і потенціал подкасту як інструменту культурної комунікації.

Ostrianska Daryna. Storytelling in Art Journalism: A Series of Music Podcasts “LOST IN LYRISC”.

Keywords: storytelling, music journalism, podcast, song interpretation, audio essay.

The bachelor's qualification paper explores the use of storytelling in the creation of cultural media content. The practical outcome is a series of original music podcasts titled “*Lost in Lyrics*”, dedicated to the lyrical analysis and artistic interpretation of songs by Taylor Swift, Lana Del Rey, and Florence + the Machine. During the pre-graduation internship at BG Radio, the audio essay format was implemented, combining journalistic analysis, emotional narration, and expressive sound design. The aim of the project is to demonstrate how podcasting transforms music journalism, making it deeper and more accessible to a younger audience. The project was tested on the YouTube platform and received positive feedback from listeners. The work confirms the effectiveness of storytelling in covering musical topics and the potential of podcasts as a tool for cultural communication.