

КАФЕДРА ОПЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МУЗИЧНОЇ РЕЖИСУРИ

«Інноваційні технології в мистецькій освіті»

Освітній ступінь	Третій освітньо-творчий	Курс	3
Спеціальність	026 Сценічне мистецтво	Семестр	5
Освітньо-творча програма	026 Сценічне мистецтво		
Рівень вищої освіти	Доктор мистецтва		
Статус	Обов'язкова дисципліна	ECTS	3
		Годин	90
		Лекції	20
		Семінари	20
		Самостійна робота	50

Семестровий контроль

Екзамен

Інформація про викладача

ПІБ	Касьянова Олена Василівна доктор мистецтвознавства, професор
Профіль викладача	----
e-mail	----

Анотація навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології в мистецькій освіті» є процес модернізації навчального процесу з підготовки режисера музичного театру, викладача, дослідника в контексті гармонізації європейських освітніх систем.

Місце дисципліни в програмі навчання: базовий нормативний курс за спеціальністю і спеціалізацією, що забезпечує набуття професійних психолого-педагогічних, організаційно-творчих та науково-дослідницьких компетентностей творчого аспіранта за ступенем вищої освіти «Доктор мистецтва».

Міждисциплінарні зв'язки.

ГЕ 1: Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями, персоналії.

ГЕ 2: Основна іноземна мова (англійська).

ФП 1: Концепції розвитку сучасного сценічного мистецтва.

ФП 2: Новітні тенденції в музичному театрі ХХІ ст..

ЗП 1: Режисура музичного театру (Фах).

ЗП 3: Підготовка творчого мистецького проєкту.

П 1: Педагогічна практика.

ВВА 1: Філософія культури.

ВВА 2: Естетичні парадигми сучасності.

ВВА 3: Актуальні проблеми аналізу музичного твору (теорія, методологія, практика).

ВВА 4: Інтерпретація музичного твору.

ВВА 5: Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах.

ВВА 6: Українська музична спадщина: нові відкриття.

ВВА 7: Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України.

ВВА 8: Комунікативні компетентності музиканта: психолого-педагогічний контекст.

ВВА 9: Комп'ютерне редагування музикознавчих текстів.

Мета: формування та розвиток інтелектуального потенціалу фахівця музично-театральної сфери за допомогою опанування інноваційними технологіями в мистецькій освіті та театральній практиці.

Завдання:

– усвідомлення сутності понять: освітні, педагогічні, навчальні технології, розуміння особливостей їх проявів і взаємозв'язку в інноваційній сфері;

– адаптація означених технологій відповідно до специфіки підготовки фахівця з режисури музичного театру, особливостей контенту фахових дисциплін;

– застосування інноваційних підходів з організації навчально-виховного процесу відповідно до сучасної євроінтеграційної парадигматики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни творчий аспірант повинен

знати:

– роль і місце інноваційних технологій у формуванні мистецького освітнього середовища України в контексті вимог Болонського процесу;

– методологію адаптації освітніх, педагогічних, навчальних технологій стосовно особливостей професійної мистецької підготовки фахівця з режисури музичного театру: постановника, викладача, дослідника.

– концепт модернізації навчально-виховного процесу в контексті гармонізації європейських освітніх систем;

вміти:

– розрізняти та диференціювати за призначенням і пріоритетами інноваційні технології в музично-театральній освіті, встановлювати взаємозв'язок між ними;

– обирати певні технології відповідно до окреслених завдань реформування процесу підготовки фахівця музично-театральної сфери;

– визначати інтерактивні форми, методи, засоби навчання і контролю залежно від специфіки фахових дисциплін та обраних відповідно до неї інноваційних мистецьких технологій;

володіти професійними компетенціями:

– здатністю вільно орієнтуватися в інноваційних технологіях вищої мистецької освіти, визначаючи оптимальні та ефективні для формування й розвитку творчого потенціалу фахівця музично-театральної сфери;

– здатністю правильно застосовувати освітні, педагогічні, навчальні технології залежно від ступеня вирішення ними стратегічних, тактичних, виховних завдань мистецької підготовки фахівця з музичної режисури;

– здатністю організовувати та ефективно проводити навчально-виховний процес підготовки фахівця, використовуючи творчо переосмислені відповідно до специфіки фахових мистецьких дисциплін інтерактивні форми, методи, засоби навчання і контролю.

Програмний результат навчання.

Готовність фахівця до креативної режисерсько-творчої, науково-педагогічної, пошуково-дослідницької діяльності в музично-театральній сфері, синтезуючи традиційні та інноваційні мистецькі технології навчання та самонавчання.

Перелік тем

Тема 1. Інноваційні технології мистецької освіти, їх різновиди, взаємозв'язок

Семінар 1. Інноваційні технології мистецької освіти в контексті модернізації професійної підготовки фахівця музично-театральної сфери

Тема 2. Освітні мистецькі технології в контексті гармонізації європейських освітніх систем

Семінар 2. Концепт освітніх технологій у підготовці фахівця музично-театральної сфери: специфіка структурних компонентів

Тема 3. Педагогічні мистецькі технології доби інформаційного суспільства

Семінар 3. Концепт педагогічних технологій у підготовці фахівця музично-театральної сфери: специфіка моделей навчально-виховного процесу та управління ним

Тема 4. Навчальні технології в умовах модернізації вищої мистецької освіти

Семінар 4. Концепт навчальних технологій у підготовці фахівця музично-театральної сфери: модель удосконалення форм і змісту викладання фахових дисциплін

Тема 5. Концепт удосконалення навчального процесу з підготовки фахівця музично-театральної сфери

Семінар 5. Система організації навчального процесу з підготовки фахівця музично-театральної сфери в контексті інноваційних технологій вищої мистецької освіти

Форми та технології навчання

Теоретичне лекційне навчання, семінарські і практичні заняття та самостійна робота.

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у відповідну групу Viber, Messenger.

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Участь у обговореннях та доповнення на семінарах	15
2.	Конспект першоджерел, що допомагають глибше зрозуміти тему / есе на тему	15
3.	Презентація досліджень за обраною тематикою	15
4.	Відвідування лекцій	5
	Підсумкова контрольна робота	
5.	Екзамен	50
	Всього	100

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів з особливими освітніми потребами.

Неформальна освіта.

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь аспірантів у міжнародних та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування культурно-мистецьких заходів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія. Київ: Либідь, 1998. 560 с.
2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: Модульне навчання: навч. посібник. Київ: ІСДО, 1993. 220 с.
3. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання. Київ: 1998. 204 с.
4. Бистрякова В., Осадча А., Пільгук О. Інновації та технології в сучасному мистецтві // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2017. Вип. 32. С. 189–199.
5. Бондар В. І. Модульно-рейтингова технологія навчальної дисципліни (на матеріалі дидактики): навч. посібн. Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 1999. 49 с.
6. Ванівська О., Преснер Р. Проектна технологія в системі компетентнісної освіти // Молодь і ринок. 2014. №1 (108). С. 62-65.
7. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: метод. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 316 с.
8. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
9. Гончаров С. М. Сугестивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: навч.-метод. Посібник. Рівне: НУВГП, 2008. 118 с.
10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.
11. Експеримент на екрані комп'ютера: монографія / авт. кол. Ю. О. Жук, С. П. Величко, О. М. Соколюк, Г. В. Соколова, П. К. Соколов. За ред. Ю. О. Жука. Київ: Педагогічна думка, 2012. 180 с.
12. Жигір В. І., Чернега О. А. Професійна педагогіка: навч. посіб. / за ред. М. В. Вачевського. Київ: ТОВ «Кондор», 2012. 336 с.
13. Зязюн І. А. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: моногр. Київ: Віпол, 2000. 636 с.
14. Інноваційні технології навчання: навч. посіб. / кол. авторів; відп. ред. Х. Ш. Бахтіярова. Київ: НТУ, 2017. 172 с.
15. Інформаційно-комунікативні технології навчання: рекомендаційний бібліографічний показник / укл. І. В. Протазанова. Кривий Ріг: Наукова бібліотека КНУ, 2013. 8 с.
16. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників (Практичний курс) / укл. Д. А. Покришень, Є. С. Закревська, О. М. Корнієць, Ю. М. Літош, В. М. Ракута, О. О. Тихоненко. Чернігів: ЧОШПО імені К. Д. Ушинського, 2011. 62 с.
17. Касьянова О. В. Концепт підготовки доктора мистецтва з музичної режисури //

- Українське музикознавство. Київ, 2021. Вип. 47. С. 18–27.
18. Корнієць О. М. Спілкування в мережі Internet: навч.-довід. посібник. 1-е вид. Чернігів ЧОППО імені К.Д. Ушинського, 2010. 62 с.
 19. Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, практика, програми/ За заг.ред. А.Й.Капської. Київ: ІЗМН, 2001. 192 с.
 20. Освіта і суспільство: навч. посіб. / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров та ін.. Київ, 2018. 364с.
 21. Освітні технології: навч.-метод.посібник / О. М. Пехота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін., за заг.ред. О.М.Пехоти. Київ: АСК,2001. 256 с.
 22. Основи педагогіки вищої школи: навч.-метод. комплекс для аспірантів і магістрів / Укладачі: Л. Вовк, О.Падалка, Р.Семерникова. Київ: 2005. 59 с.
 23. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України, 2008. 274 с.
 24. Педагогіка вищої школи: навч.посібник/ З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З.Н. Курлянд. 2-е вид., перероб і доп. Київ: Знання, 2005. 399 с.
 25. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: практикум. Київ: Каравела, 2008. 336 с.
 26. Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посібник. Київ: АПН України, 2002. 136 с.
 27. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: моногр.<http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80>
 28. Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової перед вищої та вищої освіти / заг.ред. Є. Стадний, Є. Ніколаєв. Київ: МОН України, 2020. 58 с.
 29. Скворець В. Вплив інформаційних технологій на соціалізацію молоді // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства» (27–28 листопада 2019 р.). Запоріжжя, 2019. С. 153–156.
 30. Скрипка А. Шоу-технології як форма соціальної комунікації: автореф. дис. ... канд. соціологічних наук / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2010. 33 с.
 31. Сучасні педагогічні технології: навч.посібник/ А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О.Т. Шпак . Київ: Книга пам'яті України, 2000. 368 с.
 32. Фібула М. М. Педагогіка вищої школи: навч.посібник. Київ: Академвидав, 2006. 352 с.
 33. Шапран О. І. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів. Переяслав-Хмельницький: С.В. Карпук, 2007. 370 с.
 34. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: навч.посібник. Київ: Вища школа, 2004. 207 с.
 35. Юдова-Романова К. В. Генератори сценічних ефектів як постановочний засіб художньо-образної виразності на сцені // Вісник 145 Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Сценічне мистецтво». Київ, 2019. Вип. 2. Т. 2. С. 179–193. 120.
 36. Юдова-Романова К. В. Експериментальний сценічний простір: проблеми класифікації // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Сценічне мистецтво». Київ, 2021. Вип. 1. Т. 4. С. 39–54. 121.
 37. Юдова-Романова К., Стрельчук В., Чубукова Ю. Режисерські інновації у використанні технічних засобів і технологій у сценічному мистецтві // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Сценічне мистецтво». Київ,

2019. Вип. 1. Т. 2. С. 52–72. 122.

38. Юдова-Романова К. В. Технічні засоби оформлення сценічного простору. Київ: КНУКіМ, 2017. 314 с.: іл.

Офіційні документи

39. Зміни, що вносяться до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. №89 URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-zdobuttya-osvitno-tvorchogo-stupenya-doktora-mistectva-ta-navchannya-v-asistenturi-stazhuvanni-89120219>.
40. Концепція діяльності Національної музичної академії імені П.І. Чайковського. №33-а-2018. <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Kontseptsiya-diyalnosti-NMAU-imeni-P.I.CHajkovskogo>.
41. Національна рамка кваліфікацій URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p>.
42. Освітньо-творча програма підготовки доктора мистецтва за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво», спеціалізацією «Музична режисура»: рукопис. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2020. 18 с.
43. Положення про асистентуру-стажування та творчу аспірантуру Національної музичної академії імені П.І. Чайковського. №13-2019. <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Polozhennya-pro-asistenturu-stazhuvannya-ta-doktora-mistetstva-2019.pdf>.
44. Положення про організацію освітнього процесу у Національній музичній академії імені П.І. Чайковського. №214-А URL: 2019. <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-u-Natsionalnij-muzichnij-akademiyi-Ukrayini-imeni-P.I.CHajkovskogo.pdf>.
45. Порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. №865 URL: <https://законодавство.com/download/postanova-vid-jovtnya-2018-865-pro-2018-67669.html>.
46. Про вищу освіту: Закон України №1556-18 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.
47. Про освіту: Закон України №2145-19 URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
48. Професійний стандарт вищої освіти доктора мистецтва за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» спеціалізацією «Музична режисура»: рукопис. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2020. 17 с.
49. Статут Національної музичної академії імені П.І. Чайковського. URL: <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/statut-nmau.pdf>.
50. Стратегія. Національна музична академія імені П.І. Чайковського. №120-А – 2020. URL: <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Strategiya-NMAU.pdf>.

Інформаційні ресурси

Журнали:

Гуманітарні науки

Вища освіта України

Вища школа

Педагогіка і психологія: Вісник Академії педагогічних наук України

Проблеми освіти

Філософська думка.

Інформаційні ресурси з історії опери, театрального виконавства, новини сучасного театрального світу

1. <https://moderato.in.ua/>

2. <https://www.operabase.com/en>

3. <http://www.operanews.com/>

Відео, аудіо, ілюстративні матеріали, електронні бібліографічні ресурси

4. <http://intoclassics.net/>

Публікації сучасних українських музикознавців, театрознавців, критиків та ін.

5. <http://mi-re.do.am/index/0-2>