

Творча майстерність

Освітній ступінь	Третій освітньо-творчий
Спеціальність	025 Музичне мистецтво
Освітньо-професійна програма	Культура і мистецтво
Спеціалізація	Музичне мистецтво
Статус	Дисципліна загально-професійної підготовки
Семестровий контроль	Іспит

Курс	1
Семестр	1-2

ECTS	3
Годин	90
Індивід.	30
Самостійна робота	60

Інформація про викладача

ПІБ	Рощина Тетяна Олександрівна кандидат мистецтвознавства, професор; Ринденко Оксана Валеріївна кандидат мистецтвознавства, в. о. професора
Профіль викладача	----
e-mail	tatyanaroschina58@gmail.com oksanaryndenko@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

Майстерність у творчому процесі є вирішальним та комплексним поняттям, яке фокусує в собі розгалужену систему фахових спеціалізованих компетенцій у поєднанні з широким спектром загальнокультурних, естетичних і світоглядних налаштувань особистості митця. Творча майстерність митця визначає не лише вищий рівень володіння техніками та методиками відповідно певної професійної специфіки, а й відкритість його художнього мислення до сприйняття нових культурних текстів, усвідомлення фахової діяльності в сучасних контекстах, спрямованість на створення нових мистецьких феноменів. Таке широке й усебічне уявлення про мистецьку майстерність набуває все більшої актуальності в умовах постійного розширення історичних та стильових горизонтів у інтонуванні музичної культури та стратегічної націленості музично-мистецької освіти на інтеграцію славетних напрацювань української музичної культури та фундаментальних традицій педагогічної школи в єдиний світовий культурний простір сьогодення.

З огляду на ці умови й завдання навчальна дисципліна «Творча майстерність» у профілі освітніх компонентів навчального плану творчих аспірантів є невід'ємною та вагомою частиною фахової підготовки. У поєднанні з іншими спеціалізованими профільними навчальними курсами («Фах», «Підготовка творчого проекту», «Підготовка

наукової складової творчого проекту» тощо), «Творча майстерність» протягом першого року творчої аспірантури створює сприятливі умови на завершальному етапі підготовки до захисту творчого проекту. Цей курс дозволяє здобувачу вдосконалити необхідні навички й уміння, відшліфувати та скоригувати кінцеві уявлення концепції проекту, відпрацювати всі деталі його фахової реалізації, здійснити апробацію проектних програм / творів тощо. Таким чином, «Творча майстерність» є незамінною часткою блоку фахових дисциплін здобувачів освітньо-творчого рівня «Доктор мистецтва», спрямованого на формування самостійної творчої особистості, яка не лише відповідає вимогам вищої школи мистецького напрямку та підтверджує свою високу кваліфікацію, а й спроможна до продукування нових, авторських, креативних і професійно довершених художніх концепцій, концептів, феноменів та їх майстерного втілення.

Граничний інформаційний масив сучасної музичної культури в освітньому контексті потребує універсальних підходів від викладача – центральної особистості на шляху ретрансляції методів створення / інтерпретації музичного тексту в найширшому розумінні. Водночас виховання музиканта, митця, або ж викладача ЗВО у мистецькій освіті в еру панування новітніх технологій залишається глибоко персоналізованою, штучною роботою Майстра з Учнем, яка корінням сягає самих початків професійної мистецької освіти загалом. Тож вирішальна роль у справі навчання і виховання універсального музиканта, здатного до продукування нових ідей та розв'язання комплексних проблем у галузі професійної, творчої та дослідницько-інноваційної діяльності, належить індивідуальним практичним заняттям. Це дозволяє створити пластичну рамку мистецького стажування з індивідуальним графіком занять і форм контролю.

Метою курсу «Творча майстерність» є підготовка здобувачів освітнього рівня «доктор мистецтва» у сфері музичного мистецтва до реалізації науково-творчого проекту в комплексному поєднанні креативних художніх концептів та практичних компонентів творчої майстерності із системним усвідомленням послідовності та змісту всіх етапів цього процесу.

Головні завдання курсу «Творча майстерність» полягають у вихованні у здобувачів системного мистецького світогляду, професійної етики та естетичної культури, креативного рівня художнього мислення, досконалого рівня професійної майстерності, визначення жанрово-стильових координат творчої індивідуальності, кореляції мистецької ініціативи та креативного потенціалу, системного уявлення про послідовність і сутність етапів підготовки на шляху до реалізації творчого мистецького проекту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач **повинен знати**:

- структуру процесу реалізації мистецького проекту, сутність і послідовність етапів його реалізації;
- чинники та функції креативних процесів і творчих технік за фаховою спрямованістю, структуру комплексу фахової системи виражальних можливостей у її проекції на творчу практику;
- креативні концепції мистецького проекту в сучасній музичній культурі за фаховою спрямованістю;
- принципи інтерпретації музичних текстів;
- принципи концептуалізації та реалізації творчої, навчально-просвітницької, науково-дослідницької діяльності у відповідному фаховому контексті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач **повинен уміти**:

- вільно володіти комплексними фаховими методиками інтерпретації музичних текстів;
- володіти комплексом засобів музичної виразності на вищому рівні технічної майстерності відповідно до фахової спрямованості;
- розвивати кращі традиції творчих шкіл за фаховою спрямованістю та в міждисциплінарних зв'язках;

- поєднувати професійну майстерність із творчим осмисленням мистецької концепції музичного твору / програми;
  - проводити музично-просвітницьку діяльність.
- У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач **повинен мати навички:**
- планування етапів у процесі самостійної роботи в рамках визначених умов (художнього завдання, мистецької концепції, творчого проекту або програми тощо);
  - послідовного та цілісного опанування етапів реалізації музичного івенту або проекту;
  - застосування комплексу елементів фахової технічної майстерності на художньому рівні;
  - побудування творчої інтерпретації та авторської мистецької концепції проекту / програми / музичного тексту;
  - професійної публічної діяльності (концертно-виконавська діяльність / композиція / керування колективом або проектом тощо).

Програмним результатом навчання є здатність, за умови комплексного професійного володіння методами і практиками інтерпретації / композиції, до створення оригінальної концепції творчого продукту та її системного поетапного практичного втілення в межах реалізації творчого проекту відповідно до фахової спеціалізації.

Структура навчальної дисципліни

Структура творчого процесу освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор мистецтва» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» складається з двох етапів, перший із яких – асистентура-стажування протягом одного навчального року (модуля), а другий – власне дворічна творча аспірантура (два модулі). У навчальному плані здобувачів дисципліна «Творча майстерність» триває протягом першого року навчання у творчій аспірантурі (1, 2 семестри – два змістові модулі) та має загальний обсяг 90 годин, із яких 30 годин – індивідуальні заняття, а 60 годин відводиться на самостійну роботу здобувача для опрацювання поточних завдань та етапів роботи.

Оскільки дисципліна «Творча майстерність» є дотичною та похідною від ключової фахової професійної підготовки, її змістові модулі гармонізовані з індивідуальним планом здобувача з «Фаху» та «Підготовки творчого проекту». Перший навчальний рік (модуль) творчої аспірантури містить два змістові модулі, кожен із яких завершується публічним виконанням (або звітом про етап підготовки) сольної / оркестрової / хорової / авторської програми. Строки публічного виконання програм з огляду на залежність від практичних обставин при реалізації проекту можуть варіюватись відповідно до організаційних можливостей та визначаються індивідуально на основі поданого плану проекту здобувачем, погодження керівника та затвердження кафедрою. Контроль здійснюється двічі на рік відповідною кафедрою та відділом аспірантури. Основна форма контролю з «Творчої майстерності» – письмовий звіт у формі анотації до презентованої програми з описом репертуарного концепту, тематичної спрямованості, жанрово-стильової специфіки та характеристики основних етапів її опанування, який презентується на засіданні відповідної кафедри.

Форми та технології навчання

Індивідуальні 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.	Презентація творчих напрацювань за фахом	25
2.	Конспект першоджерел, що допомагають глибше зрозуміти тему / есе на тему	5
3.	Презентація досліджень за обраною тематикою	10
4.	Відвідування занять	5
	Підсумкова контрольна робота	
5.	Іспит	50
	Всього	100

Інклюзивне навчання

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

Неформальна освіта.

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