

КАФЕДРА ОПЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МУЗИЧНОЇ РЕЖИСУРИ

Підготовка науково-дослідного проекту

Освітній ступінь	Третій освітньо-творчий	Курс	2-3
Спеціальність	026 Сценічне мистецтво	Семестр	3-6
Освітньо-професійна програма	Культура і мистецтво		
Спеціалізація	Музична режисура		
Статус	Дисципліна, яка забезпечує набуття універсальних навичок дослідника	ECTS	4
		Годин	120
		Індивідуальних	60
		Самостійна робота	60

Семестровий контроль

Захист другої – теоретичної (дослідницької) складової творчого мистецького проекту – його наукового обґрунтування

Інформація про викладача

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

Анотація навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Підготовка науково-дослідницького проекту» є виконання наукового обґрунтування творчого мистецького проекту із розв'язанням комплексних проблем, переосмисленням наявних та створенням нових цілісних знань у сфері режисури музичного театру.

Презентація наукового обґрунтування у вигляді авторського тексту з методичною розробкою спецкурсу за обраною тематикою є другою – теоретичною (дослідницькою) складовою захисту творчого мистецького проекту, невід'ємною від апробації музично-театральної вистави, що є першою – практичною складовою, розробленою у рамках навчальної дисципліни «Підготовка творчого мистецького проекту».

Місце дисципліни в програмі навчання:

Ключовий курс, що підсумовує процес професійної підготовки 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 2: Інноваційні технології в мистецькій освіті.

ЗП 3: Підготовка творчого мистецького проекту.

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: підвищення дослідницької майстерності режисера музичного театру у науковому обґрунтуванні оригінальних творчих мистецьких проектів на основі синтезу досягнень різних видів мистецтва з інноваційними розробками різноманітних галузей наук.

Завдання:

- аналіз обраної проблематики у наукових розвідках соціокультурних викликів сьогодення, визначення пріоритетної форми її втілення;
- дослідження музикознавчого та театрознавчого аспектів обраного твору крізь призму театральної естетики часів його створення, з'ясування специфіки композиторського кредо, стилю, методу;
- системний аналіз знакових режисерських утілень обраного твору в контексті його сценічного життя з переосмисленням новаторських підходів, співзвучних реаліям сьогодення;
- визначення власної концепції реалізації проекту шляхом інтеграції різних галузей наук із мистецькою практикою;
- наукове обґрунтування власного режисерського вирішення творчого мистецького проекту, його оформлення у вигляді авторського тексту й доповнення методичною розробкою спецкурсу дисципліни за обраною тематикою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни творчий аспірант повинен **знати:**

- сучасні тенденції розвитку світового та українського музичного театру у новій парадигматиці сценічного мистецтва задля обрання актуальної проблематики та пріоритетної форми її втілення;
- сучасні наукові розвідки особливостей музичної драматургії обраного твору в контексті театральної естетики часів його створення, чинники впливу на творчість композитора, формування його індивідуальності;
- результати досліджень знакових інтерпретацій обраного твору, режисерські підходи до його трактувань;
- особливості впливу сучасних досягнень історії, філософії, соціології, психології, культурології на поглиблення драматургії обраного твору, на власну режисерську інтерпретацію проекту;
- технологію підготовки наукового обґрунтування творчого мистецького проекту відповідно до вимог його захисту;

вміти:

- обґрунтовувати актуальність обраної тематики, визначати проблемну ситуацію та власне бачення її розв'язання в контексті експериментальної авторської моделі творчого мистецького проекту;
- застосовувати музикознавчі та театрознавчі дослідження з обраної тематики для формування власної режисерської концепції вирішення творчого мистецького проекту;
- проводити мистецтвознавчий аналіз знакових утілень обраної тематики протягом її сценічного життя з визначенням режисерських новацій, їх креативним переосмисленням у реалізації оригінальної версії власного творчого мистецького проекту;
- застосовувати сучасні досягнення науки та мистецької практики у виборі режисерських прийомів і засобів сценічної виразності при втіленні власного проекту;
- оформлювати самостійні результати дослідження у вигляді авторського тексту наукового обґрунтування творчого мистецького проекту із дотриманням академічної доброчесності та запобіганням академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації;

володіти професійними компетентностями:

- спроможністю використовувати дослідницькі навички в обґрунтуванні актуальності обраної проблематики та визначенні шляхів її розв'язання у власному баченні творчого мистецького проекту;
- здатністю критично оцінювати результати музикознавчих і театрознавчих досліджень обраної тематики, формулювати власну режисерську концепцію майбутнього творчого мистецького проекту;
- готовністю до операційного аналізу, зіставлення, порівняння, синтезу знакових режисерських трактувань обраної тематики;
- можливістю креативного переосмислення новаторських ідей у створенні оригінальної версії власного проекту;
- здатністю аргументовано викладати в авторському тексті творчого мистецького проекту та методичній розробці спецкурсу власну наукову позицію, дотримуючись академічної доброчесності, та захищати її у публічній дискусії.

Програмний результат навчання.

Володіння алгоритмом підготовки наукового обґрунтування творчого мистецького проекту; викладу його у вигляді авторського тексту з наведенням самостійних результатів дослідження обраної проблематики; його оформлення відповідно до вимог кваліфікаційної роботи означеного спрямування; доповнення методичною розробкою спецкурсу за темою проекту; аргументований захист власної наукової позиції у публічній дискусії.

Перелік тем

Тема 1. Тематика і форма реалізації проекту крізь призму досліджень соціокультурних викликів сьогодення

Тема 2. Музикознавчий аспект твору

Тема 3. Театрознавчий аспект твору

Тема 4. Режисерські пошуки у жанрово-стильовому вирішенні майбутньої вистави

Тема 5. Створення соціально-психологічних портретів персонажів

Тема 6. Традиційність та інноваційність у художньо-образному вирішенні вистави, їх вплив на характер мізансцен

Тема 7. Визначення традиційних та інноваційних засобів сценічної виразності в контексті співпраці режисера з постановочною групою

Тема 8. Визначення традиційних та інноваційних педагогічно-репетиторських прийомів у роботі з творчим складом

Тема 9. Новаторські режисерські підходи у вирішенні мізансцен

Тема 10. Шляхи вдосконалення та оптимізації постановочно-репетиційного процесу

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

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор мистецтва» здійснюється у формі публічного захисту творчого мистецького проекту з поєднанням практичної (музично-театральна вистава) та теоретичної – дослідницької (наукове обґрунтування) складових.

Практична – творча мистецька складова проекту (музично-театральна вистава) готується в рамках дисципліни «Підготовка творчого мистецького проекту». Складові постановочного плану проекту: Обґрунтування вибору твору, Режисерський аналіз твору, Режисерський задум проекту, Режисерське втілення проекту, Підсумки синхронізуються зі Вступом, трьома Розділами та Висновками наукового обґрунтування, що розробляються в рамках теоретичної частини проекту.

Теоретична – дослідницька складова творчого мистецького проекту передбачає його самостійне розгорнуте наукове обґрунтування у вигляді авторського тексту, що пропонує розв'язання комплексних проблем у сфері режисури музичного театру та передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та професійної практики у сучасній парадигматиці сценічного мистецтва.

Наукове обґрунтування доповнюється методичною розробкою спеціального курсу дисципліни за темою творчого мистецького проекту.

Дослідницька складова не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації результатів.

Дослідницька складова має бути розміщена на офіційному веб-сайті Національної музичної академії імені П.І. Чайковського.

Вимоги до захисту теоретичної – дослідницької складової творчого мистецького проекту та критерії його оцінювання повинні відповідати Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та Змінам до даного Порядку.

За темою творчого мистецького проекту здобувач ступеня доктора мистецтва повинен опублікувати не менше двох статей у виданнях мистецького або культурологічного спрямування України або інших держав з обов'язковим дотриманням принципу академічної доброчесності. Якщо здобувач подає інші публікації, надруковані у співавторстві, після кожної позиції він повинен зазначити свій особистий внесок у означених роботах.

Апробація наукової складової творчого мистецького проекту здійснюється шляхом участі здобувача в конференціях, конгресах, форумах, симпозіумах, семінарах (не менше одного заходу на рік навчання).

Апробація наукової та мистецької складових є обов'язковою умовою допуску до захисту творчого мистецького проекту.

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 конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування культурно-мистецьких заходів.