

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

Каталог вибірових компоненті до освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

№ з/п	Назва навчальної дисципліни	Теоретична або практична	Анотація до навчальної дисципліни
1.	Психологія художньої творчості	теоретична	Психологія художньої творчості досліджує психологічні закономірності різних видів творчої діяльності людини – конструкторської, літературної, образотворчої і т.д. Аналіз психології художньої творчості дає можливість розкрити психологічні закономірності та компоненти творчого ставлення особистості до тієї чи іншої діяльності, накреслити основні етапи творчого процесу. Завдання психології художньої творчості полягає в обґрунтуванні художньо-естетичного виховання засобами творчості; розкритті психологічних компонентів (літературних, музичних тощо); вивченні психологічного впливу мистецтва на психіку та особистість людини тощо.
2.	Методи аналізу творів сценічного мистецтва	теоретична	Дисципліна має за мету ознайомлення студентів зі специфікою аналізу та художньої критики сценічних творів сучасного мистецтва – вокалу, балету, цирку та театралізованих видовищ світу та України. Спрямована на збагачення і розширення мистецької підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Вона дає уявлення про принципи та критерії оцінювання та системного аналізу українського та зарубіжного сучасного сценічного мистецтва – цирк, театр, перформативні форми, балет, що забезпечує розуміння всіх складових сценічного твору. Дозволить точно аналізувати специфіку, жанровість, стилістику, формально-технічні засоби, естетичну уяву та архітектуру сучасного сценічного твору в цирку, театрі, перформативних формах та балеті.
3.	Сценічні системи та творчі методи в режисурі	теоретична	Дисципліна має за мету теоретичне засвоєння студентами широкого розмаїття сценічних систем та творчих методів режисерського мистецтва другої половини ХХ ст. та першої половини ХХІ ст. Основні засади дисципліни – теоретична та практична спадщина видатних режисерів другої половини ХХ ст. та першої двадцятки ХХІ ст., теоретичні праці вітчизняних та зарубіжних вчених-театрознавців, істориків театру та цирку останніх років, новітні наукові дослідження в галузі режисури сценічних форм.
4.	Охорона праці в галузі і цивільний захист	теоретична	Актуальність вивчення даної дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (магістрів) здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, умінь та компетенцій для забезпечення усвідомленості нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог

			безпеки праці у конкретній галузі. Предметом вивчення дисципліни є: правове забезпечення заходів щодо охорони праці фахівців в галузі; особливості розвитку професійно зумовлених захворювань фахівців; санітарно-гігієнічна характеристика виробничих факторів середовища та трудового процесу; вимоги вибухо-пожежної безпеки; атестація робочих місць; надзвичайні ситуації мирного та воєнного часів, які виникають внаслідок виробничих аварій та катастроф, стихійних лих та воєнних дій.
5.	Інтерпретація вокальних творів	практична	Метою навчального курсу є розкриття теоретичних засад вокального мистецтва та визначення практичних форм музично-виконавської інтерпретації. Теорія інтерпретації розглядається з позицій герменевтики. Розглядається явище інтерпретації вокальних творів в контексті її різноманітних музичних проявів. Вивчається історичний досвід з акцентом на становлення масового та естрадного мистецтва. Аналізується специфіка технологічної та образно-сислової організації музично-виконавської інтерпретації, оволодіння різними жанровими та стилевими формами музично-виконавської інтерпретації. Виявлення ролі виконавця, його іміджу та стилю виконання у процесі інтерпретації. Завданням курсу є формуванні чітких уявлень щодо інтерпретації вокальних творів з позицій як суб'єктивних так й об'єктивних чинників. Вивчається вербальна та музична складова вокального твору як вирішальна складова інтерпретації.
6.	Композиція та комп'ютерне аранжування	практична	Мета курсу – розкрити специфіку створення аранжування, вивчення законів та принципів композиції, ознайомити здобувачів освіти з можливостями сучасного програмного забезпечення для створення комп'ютерного аранжування. Завдання курсу: опанування теоретичних знань та їх практичне застосування у створенні оригінальних композицій за допомогою комп'ютера; опанування методів самостійної творчої роботи та вільного аранжування.
7.	Історія українського вокального мистецтва	теоретична	Мета курсу – розглянути еволюцію вокального мистецтва, відповідно до вимог кожної конкретної епохи. Визначити провідні шляхи формування української вокальної думки, стилістику вокального виконавства відповідно до історичних умов, змін естетичного світогляду суспільства, нових тенденцій у творчості композиторів, пошуку нових технічних та виконавських можливостей, формування стилів та жанрів, взаємозв'язок з іншими суміжними видами мистецтва (театр, кіно, сучасні форми), а також світовими тенденціями у вокальному мистецтві. У курсі охоплено періоди від стародавніх пісень до сучасності з акцентуванням на розвитку вокального мистецтва з часів набуття Незалежності.
8.	Сценічний імідж співака	практична	Мета-сформувати у студентів розуміння ролі та значення іміджу та його впливу на формування цілісного уявлення щодо постаті та виконавської діяльності виконавця. Опанування теоретичних знань та практичних навичок самопрезентації у вербальному та невербальному спілкуванні, специфіки створення сценічного іміджу та напями його удосконалення, формування навичок свідомого використання іміджевих характеристик у

			різних сферах життєдіяльності, ретоспекція поняття іміджу в історичному контексті та навчання технікам побудови і управління іміджем. Акцентовано на формуванні поняття я-бренд у сценічній та педагогічній діяльності.
9.	Аналіз вокальних творів	практична	Мета дисципліни – вивчення естрадного репертуару з позицій розкриття їх художнього змісту, специфіки формотворення, а також як різновиду музичної інтерпретації, що досліджує продукти композиторської та музично виконавської творчості. Вивчення даної дисципліни передбачає також вміння визначати жанрово-стильові ознаки вокального твору, знання основних формотворчих принципів побудови композиції вокального твору, вміння самостійного пошуку створення музичного образу у естрадному вокальному виконавстві, відповідно до проведеного аналізу, а також вміння визначити специфіку виконавської концепцію залежно від драматургії естрадного вокального твору та створення власного концепту. Відповідно до особливостей музичного твору у його смисловий простір вводиться поняття інтерпретаційної множинності як потенційне підґрунтя для аналізу вокального твору.
10.	Хореографія у вокальному номері	практична	Основною метою є формування хореографічних навичок та розуміння їх специфіки у процесі співу. Вивчення дисципліни передбачає вивчення основних принципів розбору та аналізу сценічного образу та базових аспектів хореографії.
11.	Культурна функція держави. Культурна дипломатія	теоретична	Мета курсу ознайомити здобувачів з місцем та значенням культури у формування державної політики, а також опанувати культурну функцію держави з позицій її носіїв. Розглянути поняття культурної дипломатії. Виявлення основних завдань культурної дипломатії, засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок щодо застосування культурної дипломатії як інструменту «м'якої сили» для захисту і просування національних інтересів держави на міжнародній арені й у сфері її зовнішньої політики з метою обміну кращими міжнародними практиками (кейсами) для створення привабливого міжнародного іміджу та національного брендингу держави в системі сучасних міжнародних відносин. Формування національних цінностей контексті державотворення.
12.	Кураторство в мистецтві	теоретична	Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань щодо феномену кураторства в культурі та мистецтві, а також основних аспектів становлення, розвитку і локальних особливостей кураторської практики в Україні та закордоном; вироблення практичних навичок щодо виокремлення основних типів кураторства та їх функцій; обґрунтування пропозицій, які стосуються аналізу діяльності кураторства, а також оцінювання результатів легітимації професії куратора в українському контексті. Дисципліна орієнтує на пошук взаємозв'язків провідних тем проектів і методів українського кураторства на різних етапах розвитку з актуальним контекстом міжнародного мистецького середовища.

13.	Фестивальна діяльність	теоретична	Мета дисципліни є формування знань щодо розвитку фестивальної діяльності в державі та світі крізь призму історичної ретроспективи. Перевага надається музичним фестивалям. Розглядається специфіка, різновиди, територіальні та інші чинники у реалізації фестивальної діяльності. Вивчається історія фестивалів, планування, підготовка та реалізація фестивальних заходів, трансформації фестивальної діяльності залежно від соціо-історичних умов.
14.	Сучасні музичні педагогічні практики	теоретична	Мета – навчити студентів теоретичних основ світових музично-педагогічних концепцій, сформувати вміння практично застосовувати сучасні педагогічні технології у процесі викладання. Передбачено опанування сучасного дискурсу музично-педагогічних концепцій. Змістовним аспектом курсу є розкриття сучасних наукових понять, знань, методик та методів, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання.
15.	Медіація та фасилітація у мистецьких заходах	теоретична	Курс спрямовано на опанування технік та методів організації взаємодії у роботі групи в межах заходу (проєкту) з метою досягнення певної мети (творчої, освітньої, реалізації проєкту). Вивчення інструментів для знаходження вірного методу для творчої і результативної роботи у групі, створення позитивної атмосфери під час підготовки та реалізації проєкту. Передбачено аналіз тренінгової роботи та використання тренінгових технологій під час лекційних та практичних занять. Курс триває один семестр й завершується заліком.
16.	Інтелектуальна власність у мистецтві	теоретична	Головна мета: формування у студентів знань з основ інтелектуальної власності в галузі музичного та сценічного мистецтва, а також набуття навичок щодо ефективного використання та захисту інтелектуальної власності у професійній діяльності. Завдання дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень»: засвоєння здобувачами освіти загальних принципів функціонування державної системи; управління інтелектуальною власністю; формування у здобувачів вищої освіти уявлення про основні засади роботи з інтелектуальною власністю у сценічному та музичному мистецтві; формування здобувачів вищої освіти уявлення про теоретико-методологічні та правові аспекти інтелектуальної власності; ознайомлення здобувачів вищої освіти з вітчизняним та світовим досвідом охорони та захисту прав інтелектуальної власності та авторського права. Теоретична частина курсу базується на цілісному викладі основних понять інтелектуальної власності та авторського права та їх функціонування у сучасному суспільстві. Практична частина передбачає розгляд практичних кейсів відповідно індивідуальної стратегії здобувачів освіти.
17.	Просування шоу-проєктів на event-ринку	теоретична	У курсі розглядається один із значущих напрямів сучасності – event-менеджмент та зокрема шоу-проєктів. Шоу проєкт розглядається як багатопланове поняття та інструмент комунікації, орієнтований на область емоційних переживань, що забезпечує підвищену сприйнятливості аудиторії. В курсі заплановано аналіз сучасних event-заходів, що дозволяє виявити їх складність, комплексність, багатоплановість та значущість, а також виокремити основні засоби просування шоу-проєктів.

18.	Менеджмент та маркетинг в галузі мистецтва	теоретична	Курс «Менеджмент та маркетинг у мистецтві» розглядається як складова менеджменту соціокультурної діяльності і загального менеджменту, а також орієнтований на вивчення такого явища як шоу-бізнес, що належить одночасно як до мистецької так і комерційної, економічної сфери діяльності. Враховуючи, що на відміну від попередньої суспільної системи мистецька культура в незалежній Україні виключена із сфери ідеології, питанням управління в даній галузі надається особливої уваги. Тому планування діяльності в мистецькій організації, проведенні будь-яких арт бізнесових та дозвіллевих проєктів передбачає визначення мети, необхідних ресурсів та розробку методів реалізації поставлених цілей, найбільш ефективних у конкретних умовах. Курс триває один семестр й завершується заліком.
19.	Інформаційні технології в мистецтві та освіті	теоретична	Головна мета: формування у студентів знань щодо практичного використання інформаційно-комунікаційних технології у освітньому та творчому процесі. Завдання дисципліни «Інформаційні технології в мистецтві та освіті»: засвоєння здобувачами освіти загальних принципів використання ІКТ у освітньому та мистецькому процесі; отримання практичних навичок роботи з комп'ютерними інформаційними технологіями, оволодіти методикою використання програмних засобів інформаційних технологій; формування бачення студентами можливостей використання набутих знань у їх майбутній професійній діяльності; курс спрямований на формування комунікативної компетентності – здатність застосовувати інформаційно-комунікативні технології в професійній і науковій діяльності.
20.	Основи демократії	теоретична	Змістове наповнення курсу орієнтоване на формування у здобувачів знань про основи сучасної демократії, принципи та засади громадянського суспільства, про вплив національного менталітету на процес формування демократії, розуміння проблеми інституціалізації громадської думки в Україні, культури та мистецтва, концепції соціальної відповідальності громадян та професійного середовища. Даний курс сприяє формуванню вмінь приймати відповідальні педагогічні, управлінські та громадянські рішення, реалізовувати професійний потенціал на засадах демократії та принципів громадянського суспільства.