

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОТА РЕЖИСЕРА З ХУДОЖНИКОМ

Спеціальність	026 Сценічне мистецтво
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Ступінь вищої освіти	Бакалавр
Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма	Сценічне мистецтво («Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок»)
Курс	3
Семестр	6
Обсяг дисципліни (години / ECTS)	90 годин / 3 кредити
Статус дисципліни (обов'язкова / вибіркова)	Обов'язкова
Мова викладання	Українська
Інформація про викладача	Руденко-Краєвська Наталія Владиславівна кандидат мистецтвознавства Старший викладач natalia.rudenko-kraievska@num.kh.ua
Анотація	Силабус навчальної дисципліни складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Силабус визначає обсяги знань, які повинні опанувати здобувачі вищої освіти відповідно до вимог освітньо-професійної програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Робота режисера з художником», складові та технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Вивчення навчальної дисципліни є формування навичок співпраці з художником створення проекту художнього оформлення вистави.
Мета дисципліни	
Програмні результати	ПРН02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у

навчання

сфері сценічного мистецтва.

ПРН03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

ПРН04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.

ПРН05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.

ПРН06. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.

ПРН07. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.

ПРН08. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння.

ПРН09. Обирати оптимальні технічні та художньо-виражальні (режисерські методи, акторські техніки, сценарно-драматургічні, монтажно-композиційні, пластично-хореографічні, музичні, просторово-образотворчі) засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту).

ПРН10. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.

ПРН11. Організовувати, планувати та провадити сценічно-постановочну діяльність.

ПРН12. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного мистецтва.

ПРН13. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного художнього життя.

ПРН14. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту.

ПРН15. Знати закони психології творчості.

ПРН16. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефахівцям.

ПРН17. Вміти обирати адекватні засоби презентації результатів власної професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.

ПРН 18. Проводити професійну діяльність у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.

ПРН 19. Вміти організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі проєкти; аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання

Загальні компетентності

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

ЗК07. Здатність працювати в команді.

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Фахові (спеціальні) компетентності

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах.

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного твору, керівництва роботою і/або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору.

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів (основами сценарної та драматургічної майстерності, монтажно-композиційними та просторово-образотворчими основами музичного, образотворчого та пластично-хореографічного мислення, режисерськими методами і акторськими техніками) під час створення сценічного твору.

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту.

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом.

СК11. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва.

СК12. Здатність орієнтуватися в історії різних видів мистецтва, розуміти можливості використання їх виражальних засобів при створенні синтетичного за своєю природою твору сценічного мистецтва (творчого проєкту).

СК14. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

СК15. Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти професійної діяльності.

СК16. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній

По закінченні вивчення навчальної дисципліни здобувач буде

Зміст навчальної дисципліни

діяльності.

СК17. Здатність до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва; до взаємодії із представниками інших творчих професій.

знати:

- основи живопису і малюнка, колористики, композиції;
- вплив сучасних мистецьких тенденцій на художнє оформлення вистави;
- специфіку театральних просторів, технологічні можливості театральних майданчиків, механізмів, устаткування;
- технології виготовлення театральної бутафорії, костюмів та реквізиту;
- матеріалознавство, технології театральньо-декораційних матеріалів;
- специфіку роботи зі сценічним світлом;
- основи використання медіа та відео технологій;
- роль художнього оформлення вистави у виявленні образу вистави та персонажів;
- основні етапи роботи режисера з художником над втіленням режисерського задуму;
- технічну документацію вистави.

уміти:

- застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності;
- розробляти декораторські та художні дизайн-проекти від ідеї до втілення;
- створювати декорації та їх просторову побудову;
- підбирати сценічне освітлення, бутафорію, аксесуари, декор та реквізит;
- розробляти ескізи костюмів;
- розробляти креслення та плани художнього оформлення вистави.

Перелік тем.

1. Основи живопису і малюнка, колористики, композиції.
2. Художнє оформлення вистави в контексті сучасних мистецьких тенденцій.
3. Специфіка театральних просторів, технологічні можливості театральних майданчиків, механізмів, устаткування.
4. Технології виготовлення театральної бутафорії, костюмів та реквізиту.
5. Матеріалознавство, технології театральньо-декораційних матеріалів.
6. Специфіка роботи зі сценічним світлом.
7. Основи використання медіа та відео технологій.
8. Роль художнього оформлення вистави у виявленні образу вистави та персонажів.
9. Основні етапи роботи режисера з художником над втіленням режисерського задуму.

10. Розробка декораторських і художніх дизайн-проектів від ідеї до втілення.
11. Створення і просторова побудова декорацій.
12. Підбір сценічного освітлення, бутафорії, аксесуарів, декору та реквізиту.
13. Розробка ескізів костюмів.
14. Розробка креслень і планів. Технічна документація вистави.

Види занять

Лекційно-теоретичні заняття, групові практичні заняття,

виконання завдань самостійної роботи.

Методи навчання

словесний метод (лекційний матеріал); практичний метод (практичні заняття); робота з навчально-методичною літературою (опрацювання рекомендованих джерел); відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); самостійна робота (відпрацювання вивченого матеріалу; підготовка завдань самостійно).

Форми та методи оцінювання

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за 100-баловою шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до [Положення про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти](#).

Поточний контроль (max 60 балів): робота на практичному занятті, зокрема виконання практичних/ самостійних завдань та усні відповіді/ коментування; виконання домашніх завдань.

Підсумковий семестровий контроль (max 40 балів): диференційний залік.

Умовою допуску до підсумкового семестрового контролю є виконання програми навчальної дисципліни й отримання за виконання завдань поточного контролю не менше ніж 20 балів.

Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60.

Особливості та політики дисципліни

Під час вивчення навчальної дисципліни викладач та здобувачі комунікують завдяки таким засобам, як: Zoom, листування через e-mail, посилання на google-диск.

Від студентів очікується регулярне відвідування усіх видів занять згідно з розкладом.

Порядок повторного проходження контрольних заходів та ліквідації академічної заборгованості визначено [Положенням про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти](#).

Необхідною вимогою під час навчання є дотримання академічної доброчесності (списування (в т.ч. і з використанням гаджетів) під час поточного та підсумкового контролю заборонено).

В університеті панують взаємоповага, шанобливість, чесність.

Рекомендовані джерела інформації

1. Акімов Н.П. (1978). *Театральне спадщина* (У 2х двох книгах). - Л..
2. Александрович-Дочевський А. (2009). *Сценографія. Каталог*. Чернівці. 73 с.
3. Вериківська І.М. (1968). Основні тенденції розвитку українського театрального-декораційного мистецтва. Н. – Укр.. мистецтвознавство, вип. 2.
4. Веселовська Г.І. (2004). *Дванадцять вистав Леся Курбаса*. Навч. посібник для вищ. навч. закладів культури і мистецтв. Державний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. К. ДЦТМ ім. Леся Курбаса. 320 с.
5. Єрмакова Н.П. (2012). *Березільська культура: Історія, досвід*. ІПСМ НАМ України. К.: Фенікс. 512 с.
6. Драк А. (1961). *Українське театральне-декораційне мистецтво*. Короткий нарис. Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР. — 65 с.
7. Драк А. (1970). *По законам образотворчої режисури*. Театральна культура. — К. Вип. 5. С. 69–78.
8. Ковальчук О.В. (2021). *Художник театру Анатолій Петрицький: практика та експеримент в українській сценографії ХХ століття*. ІПСМ НАМ України. Одеса. Гельветика. 364 с.: іл.
9. Кучеренко З.В. (1975). *Вадим Меллер*. К.: Мистецтво. 79с.
10. Лідер Д. (1999). *Мій улюблений драматург — природа. (Роздуми про взаємозв'язки Малого і Великого світу)*. Мистецькі обрії — 98: Альманах. Академія мистецтв України. Вип. 1. К. ВВП «Компас». С. 126

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Робота режисера з художником», затвердженої науково-методичною радою Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського «27» березня 2025 р.