

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ
ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РЕЖИСУРА ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК

Спеціальність	026 Сценічне мистецтво	
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	
Ступінь вищої освіти	Бакалавр	
Освітньо-професійна програма	Сценічне мистецтво («Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок»)	
Курс	1 - 4	
Семестр	1 - 8	
Обсяг дисципліни (години / ЄКТС)	960 годин/ 32 ЄКТС	
Статус дисципліни (обов'язкова / вибіркова)	Обов'язкова	
Мова викладання	Українська	
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, по батькові	Інюточкін Олександр Олександрович
	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Професор, Заслужений діяч мистецтв
	Посада	Професор кафедри майстерності актора та режисури театру анімацій
	Профіль викладача, e-mail	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/TF/Iniutochkin.pdf a.inutochkin@gmail.com
Інформація про викладача	Прізвище, ім'я, по батькові	Дмитрієва Оксана Федорівна
	Науковий ступінь, вчене/почесне звання	Заслужена артистка АР Крим
	Посада	Старша викладачка кафедри майстерності актора та режисури театру анімацій
	Профіль	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/TF/Dmitrieva.pdf

	викладача, e-mail	%20HYPERLINK%20%22http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/TF/Dmitrieva.pdf%22 oksana.dmitrieva@num.kh.ua
Анотація	Дисципліна вивчає практичне оволодіння здобувачами вищої освіти методами режисури, що є складовою професійної підготовки режисерів театру ляльок для подальшого використання у своїй практичній діяльності.	
Мета дисципліни	Виховання та навчання здобувача як режисера-постановника вистав театру ляльок різних за формою та жанром.	
Програмні результати навчання	<p>ПРН01. Визначати взаємозв'язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в Україні.</p> <p>ПРН02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва.</p> <p>ПРН03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.</p> <p>ПРН04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.</p> <p>ПРН05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.</p> <p>ПРН06. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.</p> <p>ПРН07. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.</p> <p>ПРН08. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння.</p> <p>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).</p> <p>ПРН10. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.</p> <p>ПРН11. Організовувати, планувати та провадити сценічно-постановочну діяльність.</p> <p>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.</p> <p>ПРН13. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного художнього життя.</p> <p>ПРН14. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої</p>	

	<p>культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту.</p> <p>ПРН15. Знати закони психології творчості.</p> <p>ПРН16. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефахівцям.</p> <p>ПРН17. Вміти обирати адекватні засоби презентації результатів власної професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.</p> <p>ПРН 18. Проводити професійну діяльність у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.</p> <p>ПРН 19. Вміти організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі проекти; аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.</p>
Загальні компетентності	<p>ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</p> <p>ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.</p> <p>ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.</p> <p>ЗК07. Здатність працювати в команді.</p> <p>ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.</p> <p>ЗК09. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.</p>
Спеціальні (фахові) компетентності	<p>СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.</p> <p>СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах.</p> <p>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.</p> <p>СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору.</p> <p>СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.</p> <p>СК06. Здатність до оперування специфічною системою виразних 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.</p> <p>СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.</p> <p>СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,</p>

	<p>осмислення та популяризації творчого продукту.</p> <p>СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом.</p> <p>СК10. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефахівцям.</p> <p>СК11. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва.</p> <p>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).</p> <p>СК13. Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів.</p> <p>СК14. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.</p> <p>СК15. Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти професійної діяльності.</p> <p>СК16. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчовиробничій сценічній діяльності.</p> <p>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.</p>
<p>Зміст навчальної дисципліни</p>	<p style="text-align: center;"><i>I курс</i></p> <p>Тема 1. Особливості створення художнього образу в театрі анімації.</p> <p>Тема 2. Сценічний етюд та його значення у розвитку виконавських навичок та навичок режисури.</p> <p>Тема 3. Розробка режисерського аналізу та задуму етюду (основні елементи постановочного плану).</p> <p>Тема 4. Композиція етюду.</p> <p>Тема 5. Пластичне та просторове вирішення етюду.</p> <p>Тема 6. Естрадний театр рук та принципи роботи «руки з кулькою».</p> <p style="text-align: center;"><i>II курс</i></p> <p>Тема 7. Режисерський аналіз драматургічного твору (ідейно-тематичний аналіз п'єси, дійовий аналіз п'єси, архітектоніка драматургічного твору).</p> <p>Тема 8. Режисерське бачення вистави (експлікація): спрямованість вистави, система образів, інтерпретація дії.</p> <p>Тема 9. Поняття живого та анімаційного плану, специфіка роботи у кожному з них.</p> <p>Тема 10. Принцип роботи над етюдом з «оживлення предмету».</p> <p>Тема 11. Особливості роботи з «руковичковими» ляльками.</p> <p style="text-align: center;"><i>III курс</i></p> <p>Тема 12. Специфічні особливості драматургії у театрі</p>

	<p>анімації. Тема 13. Розробка постановчого плану вистави. Тема 14. Специфіка роботи над концертним номером. Тема 15. Методи та прийоми роботи з акторами у театрі анімації.</p> <p style="text-align: center;"><i>IV курс</i></p> <p>Тема 16. Виробничий процес у театрі. Тема 17. Робота режисера з художником над втіленням сценічного задуму. Тема 18. Робота з композитором над музичним оформленням вистави. Тема 19. Організація репетиційного процесу. Тема 20. Організація перегляду та здачі вистави Художній раді театру.</p>
Види занять	Індивідуальні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи навчання	словесний метод (дискусія, співбесіда); практичний метод (практичні заняття); наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні); самостійна робота (розв'язання завдань).
Форми та методи оцінювання	<p>Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до Положення про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.</p> <p>Поточний контроль (має 60 балів): виконання індивідуального практичного завдання.</p> <p>Семестровий контроль (має 40 балів): екзамен.</p> <p>Умовою допуску до підсумкового семестрового контролю є виконання програми навчальної дисципліни й отримання за виконання завдань поточного контролю не менше ніж 20 балів.</p> <p>Мінімальна загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60.</p> <p>На першому занятті викладач інформує здобувачів про умови оцінювання. Критерії оцінювання наведено за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1OUcEjSrbSoltbzCnbGemRaIFrEХаK67-/view?usp=drive_link</p>
Особливості політики дисципліни	<p>Під час вивчення навчальної дисципліни викладач та здобувачі комунікують завдяки таким засобам, як: Zoom, листування через e-mail, посилання на google-диск.</p> <p>Від студентів очікується регулярне відвідування усіх видів занять згідно з розкладом.</p> <p>Порядок повторного проходження контрольних заходів та ліквідації академічної заборгованості визначено Положенням про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.</p> <p>Необхідною вимогою під час навчання є дотримання академічної доброчесності.</p>

Рекомендовані джерела інформації

- Борис, І. (2020). Таїнство творіння актора та режисера. Друкарня Мадрид.
- Бучма, О. (2015). Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури [Неопубл. канд. мистецтвознавства].
- Бучма, О. (2013). Особливості створення сценічного образу з театральними ляльками різних систем. *Культура України*, (42), 190–198.
- Зінов'єва, Т. (2003). До питання про архетипні риси персонажів українського вертепу. *Вісник Львівського університету.*, Серія мистецтво(3).
- Інюточкін, О. (2012). Мала енциклопедія режисера театру анімації. Колегіум.
- Фесенко, С. (2019) Школа лялькаря: від тренінгу до образу з лялькою. Харків. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського.
- Jurkowski, H. (1963). *Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu.* Państwowy Instytut Wydawniczy.

Силабус розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Режисура театру ляльок», затвердженої науково-методичною радою Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського «26»_серпня_2024 р., протокол №_1_.