

СИЛАБУС

РОБОТА РЕЖИСЕРА З ХУДОЖНИКОМ

Освітній рівень	Перший (бакалаврський)	Курс	3
Ступінь освіти	Бакалавр	Семестр	6
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	ECTS	3
Спеціальність	026 Сценічне мистецтво	Аудиторних годин	32
Освітньо-професійна програма	Сценічне мистецтво («Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок»)	Лекції	12
Статус	Обов'язкова	Практичні	20
		Індивідуальні	-
		Самостійна робота	58
		Семестровий контроль	Залік - 6 сем.

Інформація про викладача

ПІБ, посада	Наталія РУДЕНКО-КРАЄВСЬКА, старша викладачка
Профіль викладача	https://orcid.org/0000-0001-6554-5325
e-mail	mytsa.lv@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

Силабус навчальної дисципліни складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Силабус укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчання. 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.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування навичок співпраці з художником створення проєкту художнього оформлення вистави.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні **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.

Здобуті знання та вміння забезпечують формування таких **компетентностей**:

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.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

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 творчовиробничій сценічній 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.

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на формування **програмних результатів навчання:**

ПРН02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у 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 нефхівцям.

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.

Перелік тем

1. Основи живопису і малюнка, колористики, композиції.
2. Специфіка театральних просторів, технологічні можливості театральних майданчиків, механізмів, устаткування.
3. Технології виготовлення театральної бутафорії, костюмів та реквізиту.
4. Матеріалознавство, технології театральньо-декораційних матеріалів.
5. Специфіка роботи зі сценічним світлом.
6. Основи використання медіа та відео технологій.
7. Основні етапи роботи режисера з художником над втіленням режисерського задуму.
8. Розробка декораторських і художніх дизайн-проєктів від ідеї до втілення.

9. Створення і просторова побудова декорацій.
 10. Розробка креслень і планів. Технічна документація вистави.

Форми та технології навчання

У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти відвідують аудиторні заняття (практичні заняття). У процесі самостійної роботи здобувачі поглиблено вивчають матеріал навчальної дисципліни, виконують запропоновані завдання.

Навчальні ресурси

Навчання проводиться за допомогою музичного програвача у танцювальній залі, оснащений дзеркалами. Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни матеріали викладені у системі дистанційного навчання MOODLE, заняття проводяться на платформі Zoom.

Система оцінювання

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для диференційованого заліку	для заліку
90–100	A	Відмінно	зараховано
82–89	B	Добре	
74–81	C		
64–73	D		
60–63	E	Задовільно	
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	незараховано з можливістю повторного складання
0–34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Незараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Критерії оцінювання знань студентів.

90–100–A – відмінно, знання на високому рівні специфіки сценографічного мистецтва, особливостей оформлення сцени, створення костюмів, та техніки сцени; знання особливостей спілкування з художником під час реалізації режисерського задуму; створення проекту сценографічного рішення вистави; відпрацювання завдань до самостійної роботи.

82–89–B – добре, знання на гарному рівні специфіки сценографічного мистецтва, особливостей оформлення сцени, створення костюмів, та техніки сцени; знання особливостей спілкування з художником під час реалізації режисерського задуму; створення проекту сценографічного рішення вистави; відпрацювання завдань до самостійної роботи.

74–81–C – добре, знання на середньому рівні специфіки сценографічного мистецтва, особливостей оформлення сцени, створення костюмів, та техніки сцени; знання особливостей спілкування з художником під час реалізації режисерського задуму; створення проекту сценографічного рішення вистави; відпрацювання завдань до самостійної роботи.

64–73–D – задовільно, знання на задовільному рівні специфіки сценографічного мистецтва, особливостей оформлення сцени, створення костюмів, та техніки сцени; знання особливостей спілкування з художником під час реалізації режисерського задуму; створення проекту сценографічного рішення вистави; не відпрацюванні завдань до самостійної роботи.

60–63–E – задовільно, знання на задовільному рівні специфіки сценографічного мистецтва, особливостей оформлення сцени, створення костюмів, та техніки сцени; знання особливостей спілкування з художником під час реалізації режисерського задумуна досить низькому рівні; проект сценографічного рішення вистави не створено; не відпрацюванні завдань до самостійної роботи.

35–59–FX – незадовільно – знання на незадовільному рівні специфіки сценографічного мистецтва, особливостей оформлення сцени, створення костюмів, та техніки сцени; відсутні

знання особливостей спілкування з художником під час реалізації режисерського задуму; не створено проект сценографічного рішення вистави; не відпрацьованні завдань до самостійної роботи.

0–34-F– незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни) виявлено незнання студентом більшою або найбільш важливою частини навчального матеріалу.

Інклюзивне навчання

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

Неформальна освіта.

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь здобувачів вищої освіти у міжнародних та вітчизняних мистецьких конкурсах та фестивалях, відвідування культурно-мистецьких заходів тощо.

Політика навчальної дисципліни

Викладання дисципліни відповідає вимогам Положення Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського «Про академічну доброчесність» та «Кодексу академічної доброчесності Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського».

Рекомендовані джерела

1. Драк А. Українське театральне-декораційне мистецтво [Текст] : короткий нарис/ А. Драк. — К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 1961. — 65 с.
2. Драк А. Сценографія у структурі театального синтезу. Записки товариства імені Шевченка. — Т. ССXXXVII: Праці Театрознавчої комісії. — Львів, 1999. — С. 195–211.
3. Ковальчук О. Специфіка розвитку і функціонування театральне-декораційного мистецтва на зламі XIX–XX ст. Пошуки передформи і сутнісних змістів URL: <https://file.io/3fF9UCwV8quh>
4. Крег Е. Г. Про мистецтво театру / Едвард Гордон Крег / Вступ. ст. Н. Корнієнко. — К. : Мистецтво, Київ, 1974. — 319 с.
5. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія [Текст] / В. І. Проскуряков ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — 2-е вид., випр. і доп. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка» ; Л. : Срібне слово, 2004. — 583 с. : рис.
6. Сценографічна практика у просторі XX століття: київські реалії / О. В. Ковальчук ; ПСМ НАМ України. — Київ : Видавництво «Фенікс», 2019. — 272 с. : іл. URL: http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/Kovalchuk-Scenographic_practice_text.pdf
7. Фіалко В.О. Театр України другої половини XX століття: образна лексика. Київ: Видавничий дім «Антиквар», 2016. 430 с.
8. Adolphe Appia : 1862 - 1928 ; actor - space - light ; exhibition produced by Pro Helvetia, Arts Council of Switzerland. Rev. ed. Zurich : Pro Helvetia ; 1982. 96.
9. Barnett, Dennis. Theatre and performance in Eastern Europe : the changing scene. Lanham, Md. [u.a.] : Scarecrow Press ; 2008. 277 p
10. Baugh Ch. Theatre, Performance and Technology: The Development and Transformation of Scenography - Theatre and Performance Practices (Hardback). Publisher: Bloomsbury Publishing PLC. 2014. 308.
11. Hewitt B, Foster, J. F, Play production : theory and practice Chicago [u.a.] : Lippincott ; 1952. 488 p

Інтернет-ресурси

Бібліотека українського мистецтва URL: <https://uartlib.org/>

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ URL: <http://www.mari.kiev.ua/index.php/>

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України URL: <https://www.tmf-museum.com/>

School of Scenography URL: <https://www.schoolofscenography.com/>

Theatre and Performance Design URL: <https://www.tandfonline.com/loi/rdes20/>