

КАФЕДРА МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА ТА РЕЖИСУРИ ТЕАТРУ АНІМАЦІЇ

СИЛАБУС

СУЧАСНІ АКТОРСЬКІ ТЕХНІКИ ТЕАТРУ АНІМАЦІЇ

Освітній рівень	Другий (магістерський)	Курс	1
Ступінь освіти	Магістр	Семестр	2
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	ECTS	3
Спеціальність	026 Сценічне мистецтво	Аудиторних годин	32
Освітньо-професійна програма	Сценічне мистецтво	Лекції	20
Статус	Обов'язкова	Практичні	12
		Індивідуальні	-
		Самостійна робота	58
		Семестровий контроль	Залік - 2 сем.

Інформація про викладача

ШБ, посада	Фесенко Світлана Яківна, доцент
Профіль викладача	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/TF/Fesenko.pdf
E-mail	fesenko833@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни.

Силабус дисципліни «Сучасні акторські техніки театру анімації» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Силабус укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчання. Силабус визначає обсяги знань, які повинні опанувати магістри відповідно до вимог освітньої характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Сучасні акторські техніки театру анімації», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень.

Метою вивчення: є надання магістрам необхідних знань, навичок та вмінь з майстерності актора театру анімації, що постійно розвивається та експериментує, в пошуках нових форм втілення мистецтва ігрової ляльки, що сприяє підготовці майбутніх акторів до роботи у сучасному театрі анімації, враховуючи нові тенденції у сучасному мистецтві.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- вивчення нових тенденцій у сучасному театрі анімації;
- систематизація та узагальнення досвіду акторських напрацювань у сучасному театрі анімації;
- вміння на практиці використовувати набуті теоретичні знання.

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

ЗК3. Здатність вільно спілкуватися іноземною мовою.

ЗК4. Здатність оперувати новітніми комунікаційно-інформаційними технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, осмислення творчого результату.

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати професійні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації.

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

СК1. Здатність до комплексного розв'язання складних професійних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та створенні нових знань та професійної практики.

СК4. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проєктів, фестивалів та конкурсної діяльності, пропагування кращих зразків національної та світової сценічної спадщини.

СК5. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

СК6. Здатність на високому фаховому рівні брати участь у громадських дискусіях, пов'язаних з питаннями історії сценічного мистецтва, його актуального стану та тенденцій його розвитку.

СК7. Здатність до спілкування у діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих професій в т. ч. і на міжнародному рівні.

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

ПРН7. Вільно вести на іноземних мовах бесіду-діалог за фахом; перекладати фахові тексти без словника.

ПРН9. Виявляти здатність до генерування нових ідей.

ПРН11. Оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.

ПРН17. Вміти розробляти, планувати й реалізовувати художньо-мистецькі та науково-дослідницькі проєкти, які спрямовані на популяризацію історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні твори сучасного мистецтва.

Перелік тем.

Тема 1. Вступ.

Тема 2. Виховання та розвиток уяви й фантазії з використанням новітніх акторських технологій у театрі анімації.

Тема 3. Способи оживлення та анімації.

Тема 4. Техніка виявлення виразних засобів та пластичних можливостей.

Тема 5. Театр предмету та матерії.

Тема 6. Розкриття змісту образу через його вчинки.

Тема 7. Побудова предметного етюд.

Тема 8. Органічне існування предмету анімації в запропонованих обставинах етюд.

Форми та технології навчання.

Теоретичне лекційне навчання, тренінг, індивідуальні та практичні заняття, самостійна робота, розробка творчих проєктів, презентація арт-продукту, вистави, перформансу.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання. Поточний контроль – (індивідуальне та фронтальне усне опитування,

письмове опитування, есе, презентації, реферативні повідомлення, поточний (модульний) тестовий контроль).

Підсумковий контроль – у формі захисту курсового проєкту у форматі есе (цифровий формат РР).

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у відповідну групу Telegram, Viber, Messenger, платформа <https://www.youtube.com/>.

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	Задовільно	
60–63	E		
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0–34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Критерії оцінювання знань студентів

90–100 балів - здобувач в повному обсязі опанував матеріал курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів 1–3 місце) у міжнародних або всеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях, творчих конкурсах чи фестивалях.

82–89 балів - студент добре опанував матеріал курсу, вчасно та якісно впорався з усіма поставленими завданнями, фахово підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.

75–81 балів - студент в цілому добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо фахово підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.

64–74 балів - здобувач не в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).

60–63 балів - студент в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність фахово підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).

35–59 балів - студент не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем практичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного контролю. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота для виконання усіх завдань дисципліни відповідно програми курсу і повторна передача.

0–34 балів - студент не володіє знаннями з усіх розділів дисципліни, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевітками та не склав іспиту. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для студентів з особливими освітніми потребами.

Неформальна освіта

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь студентів у міжнародних та вітчизняних театральних фестивалях, круглих столах, конференціях, відвідування культурно-мистецьких заходів тощо.

Політика курсу

Робота має відповідати вимогам «Положення ХНУМ імені І. П. Котляревського про академічну доброчесність» та «Кодексу академічної доброчесності ХНУМ імені І. П. Котляревського».

Рекомендована література

1. Білинська Ю. Перформативна практика та принцип «поліанімації» як сучасні сегменти майстерності актора. Креативний простір: електронний науковий журнал. Харків: СГ НТМ, 2021. №4. С. 7. URL:<https://www.newroute.org.ua/cfp/> (дата звернення: 27.08.2021).
2. Бучма О. Є. Мистецтво ігрової ляльки кінця ХХ – початку ХХІ століття як синтетичний . вид сценічного мистецтва / О. Є. Бучма // Мистецтвознавчі записки. - 2020. - Вип. 38. - С. 186-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2020_38_36.
3. Бучма О. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури: автореф. дис. на здобуття звання канд. мистецтвознавства. Нац. акад. кер кадрів культури і мистецтв. Київ: 2015. 16 с.
4. Бучма О. Є. Особливості створення сценічного образу з театральними ляльками різних систем. Культура України. 2013. Вип. 41. С. 190-198.
5. Бучма О. Є. Ритміка Еміля Жака-Далькроза у практиці психофізичного тренінгу для акторів-лялькарів / О. Є. Бучма // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2012. - № 11. - С. 101-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_11_24.
6. Бучма О. Сучасна планшетна лялька як трансформація старовинної ляльки бунраку: до проблеми професійного творчого опанування // Мистецтвознавчі записки. Національна академія керівних кадрів культури мистецтв. Київ: 2014. С. 215-222.
7. Інюточкін О. Особливості елементів професійної техніки актора театру анімації. Київ. Культура України. Випуск 33, 2011.
8. Єфремов С. Синтез мистецтв і театр ляльок // Український театр. - 1983. – № 2.
9. Паві П. Словник театру. – Львів: Центр ЛНУ ім. І. Франка.
10. Роменець В. А. Психологія творчості: Навч. посібник. 3-те вид. К.: Либідь, 2004. – 288 с.
11. Фесенко С. Школа лялькаря: від тренінгу до образу з лялькою / Посібник. Харків. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. 2019. 129 с.
12. Alissa Mello Compagnie Philippe Genty: On Directing and Collaboration URL: https://www.academia.edu/4872303/Compagnie_Philippe_Genty_On_Directing_and_Collaboration

13. Rein Agur // World Encyclopedia of Puppetry Arts. Электронный ресурс:
<https://wepa.unima.org/en/rein-agur/>
14. [Tsu-Chung Su](#) Bodies that matter: How does a performer make himself/herself a dilated body?
December 2011. [Tamkang Review](#) 42(1):103-126 URL:
https://www.researchgate.net/publication/289703454_Bodies_that_matter_How_does_a_performer_make_himselfherself_a_dilated_body

Интернет-ресурсы

[Duda Paiva Company](#). URL: <https://dudapaiva.com/>

Marek Waszkiel URL: [Publikacje - Marek Waszkiel](#)

PARADE FEST. URL: <https://paradefest.com.ua/>

Physical Actor Training: an online A-Z URL: <https://www.dramaonlinelibrary.com/physical-actor-training>

Physical Theatre: 30 Fun Resources for the Classroom URL: <https://theatrelinks.com/physical-theatre/>

THÉÂTRE DE LA MASSUE. URL: <https://www.ezequiel-garcia-romeu.com/>

Théâtre de la Massue. URL: <https://vimeo.com/user87662036>