

СИЛАБУС

СУЧАСНІ ТЕХНІКИ АКТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

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

ПІБ, посада	Мізяк Віталій Дмитрович, кандидат мистецтвознавства, ст. викладач.
Профіль викладача	
e-mail	vit.mizyak@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни.

Силабус 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 освітньо-професійної програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу спеціального курсу «Сучасні техніки акторського мистецтва», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень.

Метою вивчення навчальної дисципліни є дослідження та аналіз розвитку сучасного світового театрального мистецтва. Засвоєння та глибшого пізнання професії, розвитку власного виконавського методу на прикладах кращих представників світового рівня.

Згідно з вимогами навчальної програми здобувачі вищої освіти повинні **знати:**

- напрями формування сучасних технік акторського мистецтва;
- етапи розвитку;
- теоретичні аспекти;
- представників, які працюють і розвивають сучасні інноваційні техніки театрального мистецтва.

Уміти:

- застосовувати знання на практиці;
- аналізувати акторські роботи у сучасному театрі;
- передавати отримані знання в подальшій викладацькій роботі;

- працювати над удосконалення власних умінь та навичок з погляду на розвиток сучасних технік акторського мистецтва.

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.

1. Пошуки сучасного театру, як продовження досвіду ХХ ст.
2. Основа актуального сценічного мистецтва через форми виразності.
3. Цілісність вистави форми досягнення.
4. Особливості акторської техніки в сучасних театральних напрямках (школах).
5. Фізичний театр – мова пластичності, візуалізація ефектів.
6. Розвиток актуального театального висловлювання.
7. Провідні західноєвропейські театральні колективи.
8. Актуальні тенденції розвитку театру сьогодні.

Форми та технології навчання.

Лекційно-теоретичні заняття, групові практичні заняття, самостійна робота, публічна презентація (власного не великого дослідження).

Навчальні ресурси.

Навчальні аудиторії, репетиційні майданчики, відділ технічних засобів навчання, навчальна лабораторія медіа-технологій (фонотека, відеотека), гаджети, точки бездротового доступу до мережі Інтернет, інтернет ресурси, кабінет історії театру, бібліотека, усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни. Уразі дистанційного навчання 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	Оцінка а ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для диференційованого заліку	для заліку
90–100	A	Відмінно	зараховано
82–89	B	Добре	
75–81	C		
64–74	D	Задовільно	
60–63	E		
35–59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання	Не зараховано, зможливістю повторного складання
1–34	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 перевірками та не склав іспиту. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів вищої освіти з особливими потребами.

Неформальна освіта

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

Політика курсу

Викладення дисципліни відповідає вимогам «Положення ХНУМ імені І. П. Котляревського про академічну доброчесність» та «Кодексу академічної доброчесності ХНУМ імені І. П. Котляревського».

Рекомендована література.

1. Акторська майстерність: тренінг: навчально-методичний посібник. / В. А. Хім'як. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 96 с.
2. Алан та Барбара Піз Мова рухів тіла. Розширене видання. Львів: КМ-Букс, 2017. 416 с.
3. Арто А. Театр та його двійник. Київ : видавництво Жупанського, 2021. 280 с.
4. Барба Е. Паперове каное: путівник по театральній антропології. Львів: Літопис, 2001.
5. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.
6. Вергеліс О. Українська драма : епізоди / О. А. Вергеліс. К. : Радуга. 2016. 454 с. : фото.
7. Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво: навч. посібник. Київ, 2014.
8. Горальський А. Теорія творчості. – Львів, 2002.
9. Гра по-новому, навчання по-іншому : методичний посібник / упор. О. Рома – The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с.
10. Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів: Літопис, 1999. Грушинський П. Нульова зона // Курбасівські читання: науковий збірник. 2010. Вип. 5. С. 96-107.
11. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Е. Вінквіста та В. Е. Тейлора; пер. з англ. Київ: Вид-во Соломії Павличко, 2003.
12. Заболотна В. Фройд у сучасних візіях // Просценіум. 2004. №1-2. С. 49-52.
13. Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / пер. з англ. Львів: Кальварія, 2005.
14. Козачковський Д. Нотатки на сторінках ролей, п'єс і клаптиках паперу. Підручна книжка для акторів та режисерів / Упоряд. Козак Б. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 96 с. <https://kultart.lnu.edu.ua/department/teatroznavstva-ta-aktorskoji-majsternosti>
15. Меднікова Г. С. Мистецтво постмодернізму як фактор адаптації особистості / Г. С. Меднікова – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – 240 с.
16. Роменець В. А. Психологія творчості: Навч. посібник. 3-те вид. К.: Либідь, 2004. – 288 с.
17. Словник театрознавчих термінів і понять / укладачі Савченко І., Ліпницька І. Київ, 2021. 144 с.
18. Brian Marshall Applying the Performance Concepts of Eugenio Barba to the Stage Direction of The Romance of Erin URL: https://ttu-ir.tdl.org/bitstream/handle/2346/15216/Marshall_Brian_Thesis.pdf;sequence=1
19. Ian Watson Eastern and Western Influences on Performer Training at Eugenio Barba's Odin Teatret *Asian Theatre Journal* Vol. 5, No. 1 (Spring, 1988), pp. 49-60 (12 pages) Published By: University of Hawai'i Press URL: <https://www.jstor.org/stable/1124022>

20. [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](https://www.researchgate.net/publication/289703454_Bodies_that_matter_How_does_a_performer_make_himselfherself_a_dilated_body)

Інтернет-ресурси

Офіційний сайт фізичного театру DV8. URL: <https://dv8.co.uk/>

Офіційний сайт школи Жака Лекока. URL: <http://www.ecole-jacqueslecoq.com/>

Пластичні театри України. URL: <http://www.t-fishing.co.ua/product/plastychni-teatry-ukrayiny/>

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/>

Student History and Key Practitioners of Physical Theatre URL: https://www.scribd.com/doc/209178827/history-and-key-practitioners-of-physical-theatre-student?utm_medium=cpc&utm_source=google_pmax&utm_campaign=3Q_Google_Performance_Max_RoW&utm_term=&utm_device=c&gclid=Cj0KCQiAo-yfBhDARIsANr56g4MDNvOefAhgw4b8MQqlHm_YzncevN9IPCyBCN0ufWRz4sWXUpzuwaAuceEALw_wcB

Nordisk Teatretlaboratorium Odin Teatret URL: <https://www.youtube.com/@odinteatretarchives1>

What is energy? URL: <https://www.youtube.com/watch?v=u9P1zdaC0qY>