



КАФЕДРА МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА ТА РЕЖИСУРИ ТЕАТРУ АНІМАЦІЇ

СИЛАБУС

ДРАМАТУРГІЯ ТЕАТРУ ФОРМИ

Освітній рівень	Перший (бакалаврський)
Ступінь освіти	Бакалавр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	026 Сценічне мистецтво
Освітньо-професійні програми	Сценічне мистецтво («Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок»); Сценічне мистецтво («Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок»)
Статус	Вибіркова

Курс	3
Семестр	3
ECTS	4
Аудиторних годин	32
Лекції	
Семінари	
Практичні	32
Самостійна робота	88
Семестровий контроль	залік

Інформація про викладача

ШБ, посада	Білинська Юлія Олександрівна, старша викладачка
Профіль викладача	<a href="https://orcid.org/0000-0001-8647-">https://orcid.org/0000-0001-8647-</a>
E-mail	<a href="mailto:bilinskiulia@gmail.com">bilinskiulia@gmail.com</a>

**Анотація навчальної дисципліни.**

Силабус дисципліни «Драматургія театру форми» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Силабус укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчання. Силабус визначає обсяги знань, які повинні опанувати бакалаври відповідно до вимог освітньо-професійної програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Драматургія театру форми», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень.

**Метою вивчення** дисципліни є: опанування професійних навичок актора-автора театру анімації, перформатора, актора-автора театру форми; розширення знань про використання різних систем театру анімації та театру форми; розуміння використання засобів сценічної виразності театру форми; вміння створювати власний творчий продукт; розвинення авторсько-постановчих навичок; адаптація фахових компетентностей до освітньої моделі 4К; формування проєктної компетентності щодо розробки, презентації та реалізації творчих

проектів відповідно до норм європейської проєктної культури; забезпечення необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання проєктних задач у майбутній професійній діяльності; розвинення соціальної навички (softskills).

### **Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні :**

#### **Інтегральна компетентність:**

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, психології творчості, культурології.

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

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.

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

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів (акторсько-виконавськими, хореографічно-пластичними, музично-вокальними) при створенні сценічного твору.

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.

СК13. Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів.

СК14. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

#### **Програмні результати навчання:**

ПРН02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва.

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.

ПРН07. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації).

ПРН09. Обирати оптимальні художньо-виражальні (акторсько-виконавські, хореографічно-пластичні, музично-вокальні) та технічні 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.

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

ПРН15. Знати основні 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.

#### **Перелік тем.**

- Тема 1. Театр форми та його методи.
- Тема 2. Символ, Знак, Метафора як інструменти візуального рішення авторського монологу, монологу перформатора.
- Тема 3. Аналітичні аспекти, процес рефлексії, критичне мислення для розвитку креативного бачення.
- Тема 4. Інсталяція.
- Тема 5. Колаж.
- Тема 6. Сергій Параджанов та його художньо-образне бачення арт. продукту.
- Тема 7. Створення авторського монологу через інструменти мульти медіа цифровому форматі. Техніки та технології.
- Тема 8. Школи Є. Гратовського, Е. Барба
- Тема 9. Техніки та технології перформативної практики.
- Тема 10. Фізикл театр.
- Тема 11. Методи Ж. Лекока, П. Бауш, сучасного театру маски.
- Тема 12. Акторський монолог, як візуалізація підтексту.
- Тема 13. 4К формат у сучасному візуальному та перформативному мистецтвах.
- Тема 14. Презентація власного творчого продукту. Методи та практичні технології презентації творчого проєкту.

### **Форми та технології навчання**

Студентсько-центроване навчання, індивідуальне навчання, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, практичних занять, індивідуальних занять, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, консультації з викладачами, навчальна та виробнича практики, підготовки курсових та індивідуальних творчих проєктів.

### **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, перегляди практичних аудиторних та творчих робіт, поточний (модульний) тестовий контроль). Підсумковий контроль – у формі показів (практичні дисципліни). Захист творчого 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	<b>A</b>	Відмінно	Зараховано
82–89	<b>B</b>	Добре	
74–81	<b>C</b>		
64–73	<b>D</b>	Задовільно	
60–63	<b>E</b>		

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:**

#### **КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:**

1. У разі виконання завдання: 1-7, які відображені у додатку творчих завдань з дисципліни, студент отримає (10 балів за кожне завдання) 70 балів.

2. Якщо студент врахував всі коментарі та зауваження щодо практичних робіт та переробив свій проект, своєчасно здав роботу (на кожне завдання існує регламент дедлайну виконання роботи), творчий проект студента на загальному обговоренні отримав зацікавленість від колег та оцінку оригінального творчого підходу до завдання, виконавець отримає додаткові 2 бали за кожне завдання. Додаткові бали будуть позначені червоним «+»

У разі виконання цих вимог студент отримає 84 балів.

3. Виконання завдань 8-9 додає виконавцю по 5 балів до загальної оцінки. Нарахування та оцінювання якості виконаного творчого проекту студента з дисципліни відбувається на засіданнях кафедр.

У разі виконання всіх вимог студент отримує 94 бали.

Якщо творчий проект студента на загальному обговоренні отримав зацікавленість від професорсько-викладацького складу та оцінку оригінального творчого підходу до завдання, виконавець отримає додаткові 2 бали за кожне завдання.

У разі виконання цих вимог студент отримає 98 балів.

4. Якщо студент брав активну участь у аналітичній частині практичних занять (буде позначення червоним «+» у примітках) має право на додаткові 2 бали (за кожен позначку) до загальної оцінки.

### **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, конкурсах творчих робіт, круглих столах, 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».

### **Рекомендовані джерела**

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/crp/](https://www.newroute.org.ua/crp/) (дата звернення: 27.08.2021).

2. Білинська Ю. «Комплекс методичних матеріалів до дисципліни драматургія театру форми».

[https://drive.google.com/drive/folders/1L7BS\\_Pqbk6B1jquLxLGqSeIrgThCY28?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1L7BS_Pqbk6B1jquLxLGqSeIrgThCY28?usp=sharing)

3. Білинська Ю. Поняття «полі анімація» в сучасному театральному процесі Європи *The 11th International scientific and practical conference*–

*Prioritydirectionsofscienceandtechnologydevelopment* (July 11-13, 2021) SPC —Sci-conf.com.ua, Kyiv, Ukraine. 2021. С. 346. URL: <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-11-13.07.21.pdf>

4. Пітер Брук: Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Переклад з англ. – Львів: 2005. – 136 с.

5. Cont. Biomecânica de Meyerhold com Alexey Levisnkiy III, [https://www.youtube.com/watch?v=1RPRi1g\\_Qco](https://www.youtube.com/watch?v=1RPRi1g_Qco) [dostęp: 06.09.2020].

6. Training at Grotowski's "Laboratorium" in Wrocław in 1972 Screener, <https://www.youtube.com/watch?v=dRyLLTvs00c&t=33s>

7. Epskamp K. Intercultural Puzzles. Richard Schechner and the Anthropology of Theatre in the 20th Century // *Anthropos*, 2003, Bd. 98, H. 2. - Pp. 499- 506.

8. Jurkowski H. *Dzieje teatru lalki*. T. 1. *Od antyku do romantyzmu* / H. Jurkowski. — Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

9. Marek Waszkiel <https://www.marekwaszkiel.pl/2018/05/30/animacja-we-wspolczesnym-lalkarstwie/> (дата звернення: 27.08.2021).