

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Факультет сценічного мистецтва
Кафедра режисури

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«ОСНОВИ РЕЖИСУРИ ТА МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА»

освітньо-професійна програма

«Режисура шоу та арт-проектів»

рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

2024 рік

Силабус склали:

кандидат мистецтвознавства, професор кафедри режисури **Сергій ГОРДЄЄВ**
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури **Вікторія БУГАЙОВА**
старший викладач кафедри режисури **Марина ОСТРОВСЬКА**

Мова навчання – українська

Силабус затверджено на засіданні кафедри режисури

Протокол № 2 від 28 серпня 2024 р.

В.о. завідувача кафедри режисури Ольга ЛАЧКО

Зміни до силабусу затверджено на засіданні кафедри режисури

Протокол № 6 від 13 листопада 2024 р.

Завідувачка кафедри режисури Ольга ЛАЧКО

Силабус затверджено на засіданні ради факультету сценічного мистецтва ХДАК

Протокол № 1 від «29» серпня 2024 року

Голова ради факультету СМ Роман НАБОКОВ

Зміни до силабусу затверджено на засіданні ради факультету сценічного мистецтва ХДАК

Протокол № 4 від 28 листопада 2024 року

Голова ради факультету СМ Роман НАБОКОВ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

1.	Назва дисципліни	Основи режисури та майстерності актора
2.	Викладачі	 <p>Гордєєв Сергій Іванович https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/r/gordeev.html</p> <p>Островська Марина Василівна https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/r/ostrovskaya.html</p> <p>Бугайова Вікторія Олександрівна https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/r/bugayova.html</p>
3.	Контактні дані викладача (роб. тел., емейл)	<p>Гордєєв С.І. serhii_hordieiev@xdak.ukr.education sergeygordeyev1402@gmail.com +38 066 731 6849</p> <p>Бугайова В.О. viktoriiia_buhaiova@xdak.ukr.education vita2003vip@gmail.com +38 050 400 7797</p> <p>Островська М.В. maryna_ostrovska@xdak.ukr.education mvoostrovskaya31@gmail.com +38 050 619 3904</p>
4.	Інформація про консультації / дні занять	<p>Графік консультацій є гнучким, за попередньою домовленістю зі здобувачем / Дні занять згідно з розкладом https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/rozklad/rozklad.html</p>
5.	Логіка вивчення курсу	<p>Пререквізити: Навчальний курс «Основи режисури та майстерності актора» є базовим курсом, що розпочинає підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітньо-професійної програми «Режисура шоу та артпроектів» та неперервно пов'язаний з іншими дисциплінами циклу з метою формування цілісності творчої особистості.</p>

	<p>Постреквізити: Знання теоретичних основ щодо створення режисерського задуму етюдів та інсценівок надалі полегшують засвоєння таких дисциплін як «Режисура шоу та артпроектів», «Методика організації шоу та артпроектів», «Сценарна майстерність» тощо; крім того знання можуть бути використані для розробки та створенні атестаційного творчого проекту</p>
--	---

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Зміст курсу вивчає основні теоретично - методологічні та практичні засади широкої сфери режисерської та акторської діяльності, висвітлює механізм формування та принципів втілення режисерського задуму.

3. МЕТА КУРСУ

Мета - набуття здобувачами вищої освіти ключових фахових компетентностей в області сценічного мистецтва та практичне опанування професійною здатністю до самовдосконалення й розвитку, надання теоретичних і практичних знань з основ «класичної режисури» та акторської майстерності, розуміння педагогічних та психологічних умов режисерської роботи в практичній професійній діяльності майбутнього фахівця.

Поєднання в межах дисципліни режисерської та акторської шкіл природним чином наближує теорію до практики, впливаючи на формування індивідуальностей і необхідної професіоналізації майбутніх режисерів та акторів, здатних відповідати запитам сучасності.

Завдання навчальної дисципліни:

1. систематизація знання щодо наукових та культурних досягнень світової цивілізації в галузі режисерської діяльності;
2. висвітлення сутність творчих та організаційних аспектів режисури (основ створення та реалізації творчого задуму);
3. надання уявлення щодо засад створення та виконання творів сценічного мистецтва (володіння практиками акторського та режисерського мистецтва), головним чином, основами творчої діяльності в різних сферах застосування знань і досвіду;
4. виховання здатності формувати свої зони сприйняття і поставати захопливим для глядачів, які втягуються в процес співпереживання;
5. опанування майбутніми режисерами необхідним набором навичок для проведення репетицій із застосуванням технології режисерського показу;
6. освоєння основних елементів системи Психологічного театру ;
7. активізація у здобувача вищої освіти здатності виявляти та демонструвати свої особистісні та художньо-творчі установки, поєднувати логічне й емоційно-образне мислення, пластичне бачення;
8. виховання прагнення до образного осмислення дійсності як головної особливості художньої творчості;
9. розвиток фантазії й творчої уяви;
10. виховання у здобувача вищої освіти організаторських здібностей, вміння обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем режисури;
11. створення навчально-творчої атмосфери, що має максимально сприяти творчому розвитку та особистісному зростанню;
12. формування культури мислення та мотивації до виконання професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва;
13. орієнтація здобувача вищої освіти на постійний саморозвиток та готовність до самостійного освоєння й примноження знань протягом усієї професійної діяльності;
14. виховання здатності здобувача вищої освіти «акумуляувати» події духовного життя, набуття почуття життєвої правди та самотності образного мислення, характеру творчого темпераменту, рухливості уяви й фантазії, спостережливості, художнього смаку, організаторських здібностей.

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК07. Здатність працювати в команді.

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.

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

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виразних засобів при створенні та виробництві сценічного твору.

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом.

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності.

СК11. Здатність до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих професій.

СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефахівцям.

СК13. Здатність розробляти та реалізовувати просвітницькі проекти з метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, зокрема з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету.

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів.

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

СК18. Здатність здійснювати професійну режисерську та організаційну діяльність при постановці сценічних творів: артпроектів, вистав, театралізованих видовищ, свят, шоупрограм та інших форм сценічного мистецтва.

5. 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.

ПРН06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.

ПРН07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. Вміти креативно мислити щодо проблематики сценічного мистецтва.

ПРН08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.

ПРН09. Співвідносити мистецькі ідеї й твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння. Володіти теоретичними знаннями та професійними практиками в режисурі, вміти надавати оцінку стратегічному розвитку творчого та навчального процесів.

ПРН10. Обирати оптимальні художньо-виразні та технічні засоби у відтворенні креативного задуму при реалізації сценічного твору (проекту). Використовувати фахові знання щодо здійснення самостійних режисерських постановок (концертів, свят, шоупрограм, артпроектів тощо) під час професійної діяльності.

ПРН11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.

ПРН13. 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.

ПРН16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію.

ПРН18. Знати основні закони психології творчості.

ПРН19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.

ПРН21. Презентувати результати професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефаківців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Ознаки курсу	основна компонента	
Формат курсу	денна /заочна форма навчання, 1, 2, 3 семестр	
Обсяг курсу	кількість кредитів – 39	
	денна	заочна
	загальна кількість годин	
	1170	
	аудиторних	
	390	130
	лекційні	
	51	12
	практичні	
	288	96
	індивідуальні	
	51	22
самостійна робота		
780	1040	
Технічне і програмне забезпечення / обладнання	<p>Основна сцена навчального театру (ауд. 14. корпус 1); мала сцена навчального театру (ауд. 55, корпус 4); костюмерна 1 (ауд. 46, корпус 4); костюмерна 2 (ауд. 20, корпус 4); реквізиторська (ауд. 3, корпус 3); грмерка (ауд. 57, корпус 4); репетиційна зала 1 (ауд. 56, корпус 4); репетиційна зала 2 (ауд. 24, корпус 3).</p> <p>DMX пульт STLS DMX-1; Led par 64 - 4од.; PAR 64 – 4 од.; DMX – 6 од.; Підсилювач PHONIC: max2500 Plus; Радіомікрофон SENNHEISER EW 100; Мікрофон шнуровий SM58– 2 од.; Мікрофон шнуровий SHURE BETA 58A – 1 од.; Мікрофон шнуровий SENNHEISER E 935– 2 од.; Мікшерський пульт PRESOUND STUDIOILIVE AR12 USB; Акустично комплект BIG STEREO SET 2*215-700ACTIVE; Світлове обладнання (стаціонарне). Комплект «одягу сцени»</p> <p>Classroom, Meet у корпоративному освітньому сервісі Google Workspace for Education у разі навчального процесу онлайн.</p>	
Форми, види навчальних занять та методи навчання	<p>Форми: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи</p> <p>Види: лекції / практичні/індивідуальні заняття</p> <p>Методи: Практичний метод; проблемний (проблемно-пошуковий) метод; вербальний метод; наочний метод; інтерактивні методи («мозковий штурм», діалог Сократа, майстер-класи, метод проєктів).</p>	

<p>Поточний контроль</p>	<p>Виконання практичних завдань: акторські та режисерські тренінги, створення епізодів режисерських етюдів, епізодів інсценівок; письмові завдання: написання розділів постановочного плану; виконання індивідуальних завдань: формування та втілення задумів режисерських етюдів/ інсценівок; виконання самостійної роботи: відпрацювання вправ/ режисерських етюдів/ епізодів інсценівки.</p>
<p>Підсумковий контроль</p>	<p>Екзамен - 1,2,3 сем</p>
<p>Політика курсу*</p>	<p>Умовами опанування навчальної дисципліни: «Основи режисури та майстерності актора» є:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● систематичне виконання усіх поставлених завдань; ● дотримання «Правил внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в Харківській державній академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/pvr/pravila_s_20.pdf); ● дотримання академічної доброчесності (інформація щодо академічної доброчесності – сайт ХДАК – https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html; «Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/kodeks_ad/kodeks_ad.html); ● запобігання / протидія булінгу (цькуванню) – («Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у ХДАК» https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pzpb22.pdf ● невідкладне вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі в ХДАК» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf) ● визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здійснюється відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ХДАК» https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvm_23.pdf

7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Назви розділів і тем	Кількість годин											
	денна форма здобуття освіти						заочна форма здобуття освіти					
	усього	зокрема					усього	зокрема				
		л	п	с	інд	с.р.		л	п	с	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
І КУРС												
І семестр												
Розділ 1. Перші кроки до психологічного театру												
Тема 1. Театр як творчий процес; Система школи психологічного театру та її значення у розвитку професійних навичок режисера шоу та артпроектів.	13	3	-	-	-	10	13	1	-	-	-	12
Тема 2 Елементи сценічної дії: фізична свобода та сценічне самопочуття; темп та ритм; пам'ять фізичних дій; сценічна увага; сценічна віра; емоційна пам'ять та уявлення; фантазія; магічне «якби».	39	6	8	-	-	25	39	-	3	-	-	36
Тема 3 Спілкування та взаємодія. Спілкування як процес. Умови виникнення спілкування	23	2	6	-	-	15	23	-	1	-	-	22
Тема 4 Розробка комплексу вправ для тренінгу з акторського мистецтва.	24	-	6	-	3	15	24	-	1	-	1	22
Тема 5 Розробка комплексу вправ для тренінгу з режисерського мистецтва.	24	-	6	-	3	15	24	-	1	-	1	22
Разом за розділом 1	123	11	26	-	6	80	123	1	6	-	2	114
Розділ 2. Від вправ до сценічного етюду												
Тема 6. Сценічний етюд та його значення	21	2	2		-	17	21	1	-	-	-	20

у розвитку акторських навичок.												
Тема 7. Ідейно-тематичний аналіз етюду. Поняття про тему, конфлікт та ідею етюду.	19	2	4	1	12	19	1	2	-	1	15	
Тема 8. Поняття про дію та засоби її реалізації в етюдi. Розвиток навичок органічної дії в роботі над сценічним етюдом.	19	-	4	1	14	19	-	4	-	-	15	
Тема 9 Спрямованість етюду: надзавдання, наскрізна дія етюду та їх здійснення у практичній роботі з виконавцями.	19	2	2	1	14	19	1	4	-	1	13	
Тема 10. Пластичне та просторове вирішення власного режисерського етюду.	26	-	6	3	17	26	-	2	-	1	23	
Тема 11. Елементи художньої виразності та їх роль у розкритті ідейного змісту власного режисерського етюду.	21	-	6	-	15	21	-	2	-	-	19	
Тема 12. Придбання навичок самостійної роботи з виконавцями режисерського етюду.	48	-	8	-	5	35	48	-	4	-	1	43
Тема 13. Корегування етюду відповідно до розробки режисерського задуму.	31	-	10	-	-	21	31	-	4	-	-	27
Тема 14. Організація показу практичної роботи.	33	-	18	-	-	15	33	-	2	-	-	31
Разом за розділом 2	237	6	60		11	160	237	3	24	-	4	206
Всього за I семестр	360	17	86		17	240	360	4	30	-	6	320
II семестр												
Розділ 3. Опанування основами режисури в роботі над етюдами за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)												
Тема 15. Принцип вибору теми для	94	6	15	-	3	70	94	2	5	-	1	86

режисерського етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним) та особливості роботи над ним.												
Тема 16. Поняття про подію та її значення в роботі над етюдом за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним). Класифікація подій.	93	6	15	-	2	70	93	1	5	-	1	86
Разом за розділом 3	187	12	30	-	5	140	187	3	10	-	2	172
Розділ 4. Розробка та втілення режисерського задуму етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)												
Тема 17. Розробка режисерського аналізу та задуму етюду (основні елементи постановочного плану).	58	3	12	-	3	40	58	1	4	-	1	52
Тема 18. Ідейно-тематичний аналіз етюду: тема, конфлікт, ідея, жанр Здійснення ідейно-тематичного аналізу в роботі з виконавцями.	47	2	14	-	1	30	47	-	4	-	1	42
Тема 19. Спрямованість етюду: надзавдання, наскрізна дія етюду та їх здійснення у практичній роботі з виконавцями.	33	-	12	-	1	20	33	-	4	-	1	29
Тема 20. Пластичне та просторове вирішення етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним).	30	-	14	-	1	15	30	-	4	-	1	25
Тема 21. Елементи художньої виразності та їх роль у розкритті ідейного змісту етюду за художнім твором	33	-	12	-	1	20	33	-	4	-	1	28

(літературним, образотворчим, музичним).												
Тема 22. Придбання навичок самостійної роботи з виконавцями над втіленням задуму режисерського етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним).	45	-	14	-	1	30	45	-	4	-	1	40
Тема 23. Корегування етюду відповідно до розробки режисерського задуму.	42	-	8	-	4	30	42	-	6	-	2	34
Тема 24. Організація показу практичної роботи.	65	-	30	-	-	35	65	-	6	-	-	59
Разом за розділом 4	353	5	116	-	12	220	353	1	36	-	8	308
Всього за II семестр	540	17	146		17	360	540	4	46	-	10	480
Усього годин за 1 курс	900	34	232		34	600	900	8	76	-	16	800
2 КУРС												
III семестр												
Розділ 5. Головні розділи постановочного плану та його значення в роботі над інсценівкою літературного твору												
Тема 25. Обґрунтування вибору. Режисерський аналіз: автор і літературний твір. Ідейно-тематичний аналіз літературного твору. Жанр.	23	2	2		1	18	23	1	1	-	1	20
Тема 26. Дійовий аналіз літературного твору. Архітектоніка. Літературно-сценічна історія твору. Іконографічний матеріал.	17	2	4		1	10	17	1	2	-	-	14
Тема 27. Режисерське бачення вистави за інсценівкою літературного твору (експлікація). Спрямованість. Надзавдання та	15	2	2		1	10	15	-	2	-	-	13

наскрізна дія. Система образів. Інтерпретація дії. Атмосфера і темпоритм.												
Тема 28. Художньо-образне та музично-шумове вирішення. Розповідь про загальні художні риси майбутньої вистави.	16	1	2	1	12	16	-	1	-	-		15
Тема 29. Документація.	13	1	2	-	10	13	-	-	-	-		13
Разом за розділом 5	84	8	12		4	60	84	2	6	-	1	75
Розділ 6. Застольний період та його значення в роботі над інсценівкою												
Тема 30. Інсценізація літературного твору. Правила та вимоги. Принцип вибору твору для інсценізації.	17	1	4	2	10	17	-	1	-	1		15
Тема 31. Ідейно-тематичний аналіз інсценівки за літературним твором.	18	2	4	2	10	18	1	1	-	1		15
Тема 32. Архітектоніка інсценівки. Жанр.	16	1	4	1	10	16	-	1	-	-		15
Тема 33. Дійовий аналіз інсценівки за літературним твором. Застольний прогін інсценівки.	20	1	8	2	9	20	-	1	-	-		19
Тема 34. Опанування методикою роботи режисера з виконавцями над аналізом літературного твору.	20	1	8	-	11	20	-	1	-	-		19
Разом за розділом 6	91	6	28		7	50	91	1	5		2	83
Розділ 7. Планувальний період та його значення в роботі над інсценівкою												
Тема 35. Розробка режисерського задуму інсценівки у планувальний період.	18	1	1	4	12	18	-	1	-	2		15
Тема 36. Інтерпретація дії. Пластичне та просторове	12	1	1	2	8	12	1	1	-	1		9

вирішення інсценівки.												
Тема 37. Використання засобів художньо-образної виразності у режисерському задумі інсценівки.	12	1	1		-	10	12	-	1	-	-	11
Разом за розділом 7	42	3	3		6	30	42	1	3	-	3	35
Розділ 8. Втілення режисерського задуму інсценівки у випускний період												
Тема 38. Придбання навичок самостійної роботи з виконавцями над втіленням режисерського задуму у випускний період.	16	-	4		-	12	16	-	2	-	-	14
Тема 39. Корегування інсценівки відповідно до розробки режисерського задуму.	20	-	4		-	16	20	-	2	-	-	18
Тема 40. Організація показу практичної роботи.	17	-	5		-	12	17	-	2	-	-	15
Разом за розділом 8	53	-	13		-	40	53	-	6	-	-	47
Усього за III семестр	270	17	56		17	180	270	4	20	-	6	240
Усього	1170	51	288		51	780	1170	12	96	-	22	1040

8. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

1 семестр

виконання практичних завдань - 20 балів - 13 тем від 1 до 2 балів

виконання індивідуальних завдань - 10 балів - 10 тем від 1 до 2 балів

виконання самостійної роботи - 30 балів - 14 тем від 2 до 3 балів

Підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів;

Усього: 100 балів

2 семестр

виконання практичних завдань - 20 балів - 10 тем по 2 бали

виконання індивідуальних завдань - 10 балів - 9 тем від 1 до 2 балів

виконання самостійної роботи - 30 балів - 10 тем по 3 бали

Підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів;

Усього: 100 балів

семестр

виконання практичних завдань - 20 балів - 16 тем від 1 до 2 балів

виконання індивідуальних завдань - 10 балів - 10 тем - 1 бал

виконання самостійної роботи - 30 балів - 16 тем - від 1 до 2 балів

Підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів;

Усього: 100 балів

Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти

I семестр

Розділ 1					Розділ 2									Екзамен	Сума
T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 11	T 12	T 13	T 14	40	100
2	4	3	6	5	3	4	4	4	6	4	7	4	4		

II семестр

Розділ 3			Розділ 4							Екзамен	Сума
T 15	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20	T 21	T 22	T 23	T 24	40	100
6	6	6	6	6	6	6	6	7	5		

III семестр

Розділ 5					Розділ 6					Розділ 7			Розділ 8			Екзамен	Сума
T 25	T 26	T 27	T 28	T 29	T 30	T 31	T 32	T 33	T 34	T 35	T 36	T 37	T 38	T 39	T 40	40	100
4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	2	4	4	3		

Рейтингова оцінка з дисципліни та її переведення в оцінки за національною шкалою і шкалою ECTS здійснюється згідно з Положенням про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДАК.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену
90 – 100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	задовільно

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

9. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ за даним курсом не передбачено

10. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

НАЗВА	Хід виконання роботи (питання, які будуть розглянуті на занятті)	Рекомендована література	Кількість балів, які може отримати здобувач
I курс			
I семестр			
Розділ 1. Перші кроки до психологічного театру.			
Тема 2. Елементи сценічної дії: фізична свобода та сценічне самопочуття ; темп та ритм; пам'ять фізичних дій; сценічна увага; сценічна віра; емоційна пам'ять та уявлення; фантазія; магічне «якби».	1. Фізична свобода та сценічне самопочуття; темп та ритм. 1.1 Фізична свобода – шлях до створення сценічної свободи як необхідної умови творчого процесу. Засоби створення сценічного самопочуття. 1.2 Складання комплексу вправ для розвитку вміння відчувати та володіти своїм тілом. 1.3 Темп та ритм – складові частини сценічної дії: - Темп як характеристика зовнішніх ознак розвитку дії; - Ритм як характеристика внутрішніх ознак розвитку дії (динаміки, інтенсивності, напруженості); - Приклади поведінки людини у різних темпах; - Розуміння темпу як швидкості розвитку будь-якої дії; - Залежність темпу та ритму від процесу дії; - Зумовленість виникнення певних темпів та ритмів змістом дії; - Ритм як складний психічний процес, зумовлений складними запропонованими обставинами. 2. Пам'ять фізичних дій. 2.1 Універсальність вправ на розвиток пам'яті фізичних дій: залучення до роботи практично всіх елементів сценічної дії. 2.2 Вміння спостерігати, запам'ятовувати зорові, дотикові, слухові відчуття як необхідна умова створення дійової, активної поведінки людини 2.3. Розвиток відчуття логіки поведінки через вправи на пам'ять фізичних дій.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2

	<p>2.4 Правдивість, переконливість та зацікавленість як необхідні умови успішного освоєння вправ на пам'ять фізичних дій.</p> <p>3. Сценічна увага.</p> <p>3.1 Увага як здібність людини зосереджуватися на будь-якому об'єкті.</p> <p>3.2. Види уваги – свавільна та мимовільна.</p> <p>3.3 Особливість сценічної уваги. Кола уваги: мале, середнє та велике.</p> <p>3.4 Почуття людини та своєрідність форм уваги - дотикова, зорова, слухова.</p> <p>3.5 Увага як найважливіший елемент сценічної дії.</p> <p>3.6 Фізична свобода як потрібна умова, що створює можливість активного залучення уваги до дії.</p> <p>3.7 Володіння свавільною увагою як необхідною умовою сценічної творчості.</p> <p>4. Сценічна віра.</p> <p>4.1 Сценічна віра як здібність людини ставитися до штучного довкілля та умов як до справжньої дійсності.</p> <p>4.2 Сценічна віра і створення «життя людського духу».</p> <p>4.3 Значення магічного "якби" у вихованні почуття віри.</p> <p>4.4 Запропоновані обставини та значення віри у сприйманні їх актором в процесі побудови сценічної дії.</p> <p>4.5 Значення розвинутої сценічної віри актора у створенні переконливого життя людини у штучних умовах сцени.</p> <p>5. Емоційна пам'ять та уявлення.</p> <p>5.1 Виявити здібність кожної людини зберігати емоційні враження від різних подій у власному житті на конкретних прикладах.</p> <p>5.2 Умови, завдяки яким людина спроможна відновлювати колишні емоційні почуття.</p> <p>5.3 Розуміння відновлення фізичної дії під час виникнення емоційної оцінки як умови, необхідної для розвинення емоційної пам'яті.</p> <p>5.4 Пам'ять дотикова, слухова, зорова, смакова, пам'ять фізичних дій - підґрунтя для виникнення емоційних вражень та їх відновлення.</p> <p>5.5 Уява як здатність людини створювати у своїй уяві нові форми та явища на підґрунті життєвого досвіду та вражень.</p> <p>5.6 Уявлення - найважливіший елемент сценічної дії. Значення уявлення у перетворенні оточення та запропонованих обставин відповідно до творчих завдань й намірів.</p> <p>5.7 Вплив уявлення на здібність актора знаходити та реалізовувати правильну лінію поведінки людини у будь-яких ситуаціях.</p>		
--	---	--	--

<p>Тема 3. Спілкування та взаємодія. Спілкування як процес. Умови виникнення спілкування.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Спілкування як процес. 2. Умови виникнення спілкування. 3. Розуміння природи спілкування між людьми на конкретних життєвих прикладах. 4. Спілкування в умовах запропонованих обставин. Значення всіх елементів сценічної дії у реалізації процесу спілкування. 5. Етюд - найкраща форма опанування навичками спілкування. 6. Спілкування як процес взаємодії межі людьми у прагненні досягнення своєї мети. 7. Визначення послідовності процесу спілкування: виникнення мети, пошуки об'єкта уваги, привертання уваги до себе, передача інформації, оцінка, виникнення нової мети тощо. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>1</p>
<p>Тема 4. Розробка комплексу вправ для тренінгу з акторського мистецтва</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розуміння потреби в проведенні акторському тренінгу як умови для створення відповідного сценічного самопочуття. 2. Розробка конкретних вправ на розвинення окремих елементів акторського мистецтва за поданими на уроках прикладами. 3. Принцип розробки комплексу вправ - від простого до складного. 4. Обґрунтування послідовності використання вправ як логіки поступового ускладнення тренінгу з акторського мистецтва. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>2</p>
<p>Тема 5. Розробка комплексу вправ для тренінгу з режисерського мистецтва.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розуміння потреби в проведенні режисерського тренінгу як умови для створення відповідної сценічної дії. 2. Розробка конкретних вправ на розвинення окремих елементів режисерського мистецтва за поданими на уроках прикладами. 3. Обґрунтування послідовності використання вправ як логіки поступового ускладнення тренінгу з режисерського мистецтва. 4. Підпорядкування окремих елементів тренінгу композиційній єдності як умови організації показу. 5. Показ практичних робіт як звіт про творчі досягнення за навчальний термін. 6. Виконання різноманітних видів робіт у процесі підготовки творчого звіту. 7. Розуміння колективності в організації та показі творчих робіт. Виховання почуття особистої відповідальності за результат показу. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 17; 19; 22; 24</p>	<p>2</p>
Розділ 2. Від вправ до сценічного етюду			
<p>Тема 6. Сценічний етюд та його значення у розвитку</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Етюд як найвища форма вправи на розвинення всіх елементів сценічної дії. 2. Побудова сюжету етюду: від початку через розвиток і до фіналу події, про яку йдеться в етюді. 3. Ідейна змістовність етюду як одна з відмінностей його від вправи. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>1</p>

акторських навичок.	4. Послідовне, логічне, виправдане життя та поведінка людини у запропонованих обставинах – умова, що вимагає від виконавця володіння всіма елементами сценічної дії.		
Тема 7. Ідейно - тематичний аналіз етюду. Поняття про тему, конфлікт та ідею етюду.	1. Етюд - драматургічна форма з відповідними до цього ознаками. 2. Спрощеність драматургії етюду і значущість проблем, які порушуються в ньому. 3. Тема – головна проблема, яку вирішує автор етюду. 4. Конфлікт – зіткнення за проблемою. 5. Ідея – головна думка, яку стверджує автор етюду шляхом розвитку конфлікту в ньому.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	1
Тема 8. Поняття про дію та засоби її реалізації в етюді. Розвиток навичок органічної дії в роботі над сценічним етюдом.	1. Дія – єдиний психофізичний процес досягнення мети в боротьбі із запропонованими обставинами, який розвивається певним чином у просторі та за часом. 2. Наявність мети. Прагнення досягти її здійснення і вольове зусилля у процесі цієї як обов'язкові умови здійснення дійового процесу. Початок, розвиток та закінчення дійового процесу. 3. Конфлікт як основа розвитку дії та боротьби. 4. Основні характеристики дії: доцільність, свідомість, цілеспрямованість, органічність, правдивість. 5. Сюжет – форма висловлення авторської думки. Залежність логіки поведінки, правдивості та переконливості від досконалості володіння всіма елементами сценічної дії. 6. Початок етюду - виникнення мети. Подальший процес - боротьба за її досягнення. Боротьба розвивається, досягає своєї найвищої позиції та завершується логічним фіналом. 7. Дотримання єдності місця, часу та дії в етюді як створення умов для виникнення органічної поведінки людини. Зберігання зон мовчання в етюді. 8. Виникнення слова як вкрай потрібної умови подальшого зберігання природності життєвого процесу.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	1
Тема 9 Спрямованість етюду: надзавдання, наскрізна дія етюду та їх здійснення у практичній роботі з виконавцями	1. Розуміння спрямованості як головної мети, заради якої реалізується творча робота. 2. Надзавдання – практична задача, наскрізна дія – засоби та шляхи здійснення визначеної мети. 3. Потреба в точному розумінні режисером практичної мети своєї постановки й бачення шляхів її досягнення через роботу з актором та використання художніх засобів. 4. Вміння надихати виконавців режисерським баченням – обов'язкова умова творчого спілкування.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	1

	5. Розвиток творчої ініціативи виконавців та заохочування їх до розв'язання творчих проблем.		
Тема 10. Пластичне та просторове вирішення власного режисерського етюд	1. Організація дії у просторі – потрібна умова змістовного та художньо-образного вирішення етюд. 2. Розуміння використання просторової та пластичної виразності – як неодмінної якості режисера та його художньо-образних бачень. 3. Розташування на сцені – не свавілля, не бездумне розміщення, а свідомий намір режисера висловити, за допомогою простору та розміщення у ньому акторів, певну режисерську думку.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	1
Тема 11. Елементи художньої виразності та їх роль у розкритті ідейного змісту власного режисерського етюд	1. Темпоритм, атмосфера, музика та шуми, світло, костюми – елементи художньої виразності, що можуть бути використаними для виявлення ідейно-художнього змісту етюд. 2. Зовнішні й внутрішні ознаки розвитку дії та їх практичне застосування. 3. Атмосфера як створення певного емоційного змісту події та практичне її здійснення. 4. Музика – виразник певного настрою та емоційного стану людини. Засоби виконання музики в етюд. 5. Шуми та їх значення в художньому вирішенні й розкритті головного змісту події.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 12. Придбання навичок самостійної роботи з виконавцями режисерського етюд	1. Особливості організації сценічної дії в групових та масових режисерських етюдах. 2. Функція режисера-організатора в роботі з виконавцями. 3. Композиція масових мізансцен. Підпорядкування всіх учасників масової сцени одній події. 4. Визначення персональних задач для кожного учасника етюд.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 13. Корегування етюд відповідно до розробки режисерського задуму	1. Створення етюд – творчий процес, що приводить до виникнення нового сценічного твору. 2. Розвиток уміння перевіряти зроблений аналіз та задум етюд, підпорядкування творчого задуму доцільним пошукам та засобам його реалізації.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 14. Організація показу практичної роботи	1. Репетиція як творчий пошук. 2. Види репетицій: застольні, планувальні репетиції на сцені - прогонні, монтувальні, генеральні. 3. Проведення творчого показу. 4. Аналіз та обговорення практичної роботи.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
II семестр			
Розділ 3. Опанування основами режисури в роботі над етюдами за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)			

<p>Тема 15. Принцип вибору теми для режисерського етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним) та особливості роботи над ним.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Режисерський етюд як первісна драматургічна форма. Ознаки драматургії в етюді: наявність теми, конфлікту, ідеї та потрібної кількості подій, завдяки яким відтворюється ідейно-тематичний зміст етюду. 2. Ідейні та художні якості запропонованого етюду. Відповідність етюду вимогам єдності дії, часу та місця. 3. Умова для створення зон виправданого мовчання та її дотримання в етюді. 4. Наближеність за умовами до виконавців. 5. Розуміння тематичного змісту твору. 6. Використання слова як вкрай потрібного елемента дії. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>2</p>
<p>Тема 16. Поняття про подію та її значення в роботі над етюдом за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним). Класифікація подій.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подія – вчинок, явище або факт, що впливають на розвиток дії та визначають задачі й взаємовідносини дійових осіб. 2. Визначення задачі дійових осіб у події. 3. Побудова сюжету за подіями. Подія як певний етап розвитку дії. Логіка побудови розвитку дії. 4. Головні та другорядні події - це різні ступені впливу на розвиток дії. Значення головних та другорядних подій у побудові сюжету та розвитку логіки дії. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>2</p>
<p>Розділ 4. Формування та втілення режисерського задуму етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)</p>			
<p>Тема 17. Розробка режисерського аналізу та задуму етюду (основні елементи постановчого плану);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Режисерська розробка етюду – складання сюжету за художнім твором. 2. Дійовий та ідейно-тематичний аналізи: визначення подій, теми, конфлікту та ідеї етюду. 3. Розробка елементів режисерського бачення етюду: визначення спрямованості, ідейно-змістовних акцентів та засобів реалізації режисерського задуму. 4. Режисерська розробка – визначення мети, заради якої здійснюється постановка вигаданого режисером етюду. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>2</p>
<p>Тема 18. Ідейно-тематичний аналіз етюду: тема, конфлікт, ідея, жанр.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тема як головна проблема, яку порушує автор у своєму творі (етюді). 2. Конфлікт як зіткнення через проблему. 3. Ідея – головна думка, яку стверджує автор твору (етюду). 4. Жанр – погляд автора на проблему. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>2</p>

Здійснення ідейно-тематичного аналізу в роботі з виконавцями	<p>5. Виявлення теми, конфлікту та ідеї етюду через низку подій.</p> <p>6. Взаємозв'язок між сюжетом та ідейно-тематичним змістом етюду. Сюжет як низка подій. Подія – втілення ідейно-тематичного змісту у конкретних вчинках та явищах. Залежність ідейно-тематичного аналізу від сюжету і вплив сюжету на зміст аналізу.</p> <p>7. Бездоганне виконання учасниками етюду. режисерських вказівок та зауважень як необхідна умова перевірки точності виконання ідейно-тематичного та дійового аналізу етюду та його режисерського задуму.</p> <p>8. Формування відносин між режисером та виконавцями під час творчого процесу.</p>		
Тема 19. Спрямованість етюду: надзавдання, наскрізна дія етюду та їх здійснення у практичній роботі з виконавцями	<p>1. Розуміння спрямованості як головної мети, заради якої реалізується творча робота.</p> <p>2. Надзавдання – практична задача; наскрізна дія – засоби та шляхи здійснення визначеної мети.</p> <p>3. Важливість точного розуміння режисером практичної мети своєї постановки (етюду) і бачення шляхів її досягнення через роботу з актором та у використанні художніх засобів.</p> <p>4. Вміння захопити виконавців власним режисерським баченням – потрібна умова творчого спілкування.</p> <p>5. Розвиток творчої ініціативи виконавців та залучення їх до розв'язання творчих проблем.</p>	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 20. Пластичне та просторове вирішення етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)	<p>1. Організація дії у просторі – необхідна умова змістовного та художньо-образного вирішення етюду.</p> <p>2. Розуміння використання просторової та пластичної виразності – як неодмінна якість режисера та його художньо-образних бачень.</p> <p>3. Розташування на сцені – свідомий намір режисера висловити за допомогою простору та розміщення у ньому акторів певну режисерську думку.</p> <p>4. Аналіз пластичних та просторових рішень у картинах відомих художників.</p> <p>5. Розвинення просторового та пластичного бачення за допомогою наданих за темою композицій.</p>	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 21. Елементи художньої виразності та їх роль у розкритті ідейного змісту етюду за художнім	<p>1. Темпоритм, атмосфера, музика та шуми, світло, костюми – елементи художньої виразності, що можуть бути використаними для виявлення ідейно-художнього змісту етюду.</p> <p>2. Зовнішні та внутрішні ознаки розвитку дії і їх практичне застосування.</p> <p>3. Атмосфера як створення певного емоційного змісту події та практичне її здійснення.</p>	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2

твором (літературним, образотворчим, музичним)	4. Музика – вираз певного настрою та емоційного стану людини. Способи виконання музичного вирішення. 5. Шуми та їх значення у художньому вирішенні та розкритті головного змісту події.		
Тема 22. Придбання навичок самостійної роботи з виконавцями над втіленням режисерського задуму етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)	1. Особливості організації сценічної дії у групових та масових режисерських етюдах за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним). 2. Функція режисера-організатора у роботі з виконавцями в етюдах за художнім твором. 3. Композиція масових мізансцен. Підпорядкування всіх учасників масової сцени одній події. 4. Визначення персональних задач для кожного учасника події на підставі вивчення певних історико-архівних та інших інформаційних матеріалів.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 23. Корегування етюду відповідно до розробки режисерського задуму	1. Створення етюду – творчий процес, що приводить до виникнення нового сценічного твору. 2. Розвиток уміння перевіряти зроблений аналіз та задум етюду і підпорядкування творчого задуму доцільним пошукам та засобам його реалізації.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 24. Організація показу практичної роботи	1. Репетиція як творчий пошук. 2. Види репетицій: застольні, у "вигорodkaх", репетиції на сцені - прогонні, монтувальні, генеральні. 3. Організація показу етюдів за творами образотворчого мистецтва, музичних та літературних творів. 4. Проведення творчого показу. 5. Аналіз та обговорення практичної роботи.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
III семестр			
Розділ 5. Головні розділи постановочного плану та його значення в роботі над інсценівкою літературного твору			
Тема 25. Обґрунтування вибору. Режисерський аналіз: автор і літературний твір. Ідейно-тематичний	1. Обґрунтування вибору твору являє собою переконливі мотиви, за якими режисер має намір брати до роботи саме цей твір. 2. Мотиви обґрунтування твору: ідейно-змістовні та художні якості твору; його актуальність; наявність виконавців на ролі; можливість проведення навчальної та виховної роботи в колективі під час створення даного твору:	5; 7; 8; 20; 22	1

аналіз літературного твору. Жанр.	<p>матеріальні можливості для виготовлення художнього оформлення, костюмів, реквізиту тощо.</p> <p>3. Автор і літературний твір для майбутньої інсценівки: біографія автора твору; факти життя та творчості автора, що визначили певний напрям його творчості, сприяли тематиці творів; система поглядів, що сформувалися під впливом конкретних історичних та соціально-економічних умов; особливості творчості; проблематика його творів.</p> <p>4. Ідейно-тематичний аналіз інсценівки літературного твору: тема – проблема, яку вирішує (порушує) автор у творі; ідея - головна думка, яку стверджує автор у творі; конфлікт – зіткнення за головним питанням, за проблемою; дія та контрдія як дві тенденції розвитку конфлікту; розташування головних дійових осіб за конфліктом.</p> <p>5. Жанр та характер літературного твору.</p>		
<p>Тема 26. Дійовий аналіз літературного твору. Архітектоніка. Літературно-сценічна історія твору. Іконографічний матеріал.</p>	<p>1. Визначення подій за класифікацією – початкова подія, головні та другорядні.</p> <p>1.1 Задачі дійових осіб у кожній події.</p> <p>1.2 Залежність розвитку логіки дії від вірно визначених подій.</p> <p>1.3 Задачі як практичні цілі, зумовлені конкретною подією та запропонованими обставинами.</p> <p>2. Архітектоніка як логіка розвитку, побудови конфлікту.</p> <p>2.1 Головні вузли архітектоніки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - експозиція викладання умов, в яких буде розвиватися дія; - зав'язка – перше зіткнення за темою, зародження конфлікту; - розвиток дії - низка подій, через які спостерігається розвиток конфлікту до його найвищої точки; - кульмінація - найвища точка розвитку конфлікту, подія, у якій вирішується доля теми; - розв'язка - вирішення конфлікту, розв'язання теми твору. <p>2.2 Відзнаки композиції побудови твору від архітектоніки - побудови розвитку конфлікту.</p> <p>3. Літературно-сценічна історія твору:</p> <p>3.1 Історія написання художнього твору як прагнення автора висловити з найбільшою переконливістю порушену ним тему.</p> <p>3.2 Вплив історичних та життєвих умов на розвинення теми твору.</p> <p>3.3 Сценічна історія як своєрідність тлумачення твору через специфічні умови суспільного та політичного життя.</p> <p>3.4 Вплив соціально-економічних та історичних умов на тлумачення літературного твору.</p> <p>4. Іконографічний матеріал:</p>	5; 7; 8; 20; 22	1

	<p>4.1 Літературний твір як відбиток конкретного життя у конкретних соціально-економічних та історичних умовах.</p> <p>4.2 Своєрідність поведінки людини, її статус у суспільстві та стосунки з іншими людьми як відбиток у творі конкретних життєвих умов, притаманних певному часу.</p> <p>4.3 Значення вивчення іконографічного матеріалу у створенні правдивих умов існування виконавців на сцені.</p>		
<p>Тема 27. Режисерське бачення вистави за інсценівкою літературного твору (експлікація) . Спрямованість. Надзавдання та наскрізна дія. Система образів. Інтерпретація дії. Атмосфера і темпоритм.</p>	<p>1. Режисерське бачення вистави – як суб’єктивне трактування драматичного твору в художньо-образній трансформації.</p> <p>1.1 Експлікація – короткий письмовий супровід художнього твору, що містить пояснення та оцінку даного історично-художнього явища.</p> <p>1.2 Експлікація як розкриття логіки та послідовності режисерського бачення вистави. 1.3 Визначення надзавдання як життєво важливої практичної цілі, заради якої здійснюється конкретна вистава. Зумовленість надзавдання проблемами сьогодення, історичними та суспільно-політичними умовами життя.</p> <p>1.4 Наскрізна дія як шлях здійснення надзавдання. Визначення засобів, за допомогою яких режисер здійснюватиме у практичній роботі наскрізну дію.</p> <p>1.5 Зерно як почуття, що об’єднує постановника, творчий колектив та глядача під час творчого акту. Зумовленість визначення зерна вистави світоглядом та ставленням режисера до проблем сучасності.</p> <p>2. Система образів:</p> <p>2.1 Дійові особи інсценівки як виразники різних позицій у ставленні до проблеми твору.</p> <p>2.2 Розподіл їх за участю у конфлікті.</p> <p>2.3 Написання характеристик дійових осіб як обов’язкова умова розуміння кожної особи та її позиції у боротьбі за вирішення конфлікту.</p> <p>2.4 Розробка характеристики дійової особи. Зміст характеристики. Значення ставлення до конфлікту та надзавдання, наскрізної дії та зерна дійової особи на визначення її позиції у системі образів.</p> <p>3. Інтерпретація дії як тлумачення драматургічного твору.</p> <p>3.1 Розподіл вистави на режисерські епізоди та їх значення в інтерпретації дії.</p> <p>3.2 Ідейно-змістовний акцент (ІЗА) як головний засіб висловлення інтерпретації дії.</p> <p>3.3 Визначення дійової особи, яка веде сцену.</p> <p>3.4 Темпоритм, атмосфера, світло, шумове та музичне оформлення, просторове та пластичне вирішення вистави, художнє оформлення як засоби втілення ідейно-змістовного акценту.</p>	<p>5; 7; 8; 20; 22</p>	<p>1</p>

	<p>4. Атмосфера як звуко-зорове середовище, в якому відбувається сценічна дія.</p> <p>4.1 Розуміння атмосфери як компоненту, що пронизує і наповнює всю структуру інсценівки.</p> <p>4.2 Виникнення атмосфери через виявлення взаємодії особи з довкіллям та навколишніми обставинами за допомогою відповідної організації сценічного простору, кольору, світла, музики, шумів, декорацій тощо.</p> <p>4.3 Визначення різновидів атмосфери інсценівки.</p> <p>4.4 Темп як швидкість з якою відбувається розвиток дії в інсценівці.</p> <p>4.5 Ритм як співвідношення тривалості основних складових частин руху, характеристика динаміки дії.</p>		
<p>Тема 28. Художньо-образне та музично-шумове вирішення. Розповідь про загальні риси майбутньої вистави.</p>	<p>1. Художньо-образне вирішення вистави як один із засобів реалізації її ідейного змісту:.</p> <p>1.1 Принципи художнього оформлення вистави: натуралістичне, ілюзорне, фрагментарне (“у сукнях” та концертне), умовне, абстрактне просторове бачення вистави.</p> <p>1.2 Світлове вирішення.</p> <p>1.3 Використання системи декорацій для висловлення ідейного змісту вистави.</p> <p>2. Значення музичного та шумового оформлення вистави у розкритті її ідейного змісту.</p> <p>2.1 Принципи музичного оформлення (оригінальне складання, підбір).</p> <p>2.2 Типи музики (сюжетна та сюжетно-образна).</p> <p>2.3 Змістовні навантаження музики (що супроводжує дію, ілюструє її, контрастує до неї, має самостійне значення і виконує функцію дійової особи тощо).</p> <p>2.4 Застосування різних засобів виконання шумових ефектів та музичного супроводження.</p> <p>3. Розповідь про художні риси майбутньої вистави як здібність режисера не тільки художньо мислити, але й логічно, переконливо, емоційно розповісти про своє творче бачення інсценівки. Відзнаки розповіді про сюжет інсценівки, розповіді про використання технічних засобів у виставі.</p>	<p>5; 7; 8; 20; 22</p>	<p>1</p>
<p>Тема 29. Документація.</p>	<p>1. Документи як відтворення практичної роботи режисера над виставою.</p> <p>1.1 Режисерський примірник інсценівки (головні частини та їх значення у роботі над виставою).</p> <p>1.2 Ескізи, їх оформлення та значення у роботі над режисерською розробкою бачення вистави, партитури світового та музично-шумового оформлення вистави, їх складання та значення.</p> <p>1.3 Графік роботи над виставою (принцип розробки графіку та його значення в організації творчої та технічної роботи колективу).</p>	<p>5; 7; 8; 20; 22</p>	<p>1</p>

	1.4 Розробка рекламної продукції, її виготовлення та розповсюдження. 1.5 Розробка рекламної продукції, її виготовлення та розповсюдження.		
Розділ 6. Застольний період та його значення в роботі над інсценівкою			
Тема 30. Інсценізація літературного твору. Правила та вимоги. Принцип вибору твору для інсценізації.	1. Основні вимоги щодо літературного твору, запропонованого для інсценізації: 1.1 Аналіз твору за його дійовими якостями. 1.2 Ідейна спрямованість твору та актуальність його проблеми. 1.3 Наявність виконавців в колективі для здійснення творчого задуму у роботі над інсценівкою. 1.4 Головні задачі навчальної та суспільної роботи в колективі та поза його межами, що зумовлені вибраним для постановки твором. 1.5 Збереження авторської неповторності твору, його стильових та ідейних особливостей. 1.6 Побудова логічно розвиненої невинної дії. 1.7 Побудова діалогу як форми викриття конфлікту твору. 1.8 Використання оповідального тексту для написання тексту дійових осіб, якого не вистачає в оповідальному творі задля створення логічної дії. 1.9 Додержування єдностей місця, часу, дії.	5; 7; 8; 20; 22	1
Тема 31. Ідейно - тематичний аналіз інсценівки за літературним твором.	1. Дійовий аналіз як основа для визначення ідейно-тематичного аналізу інсценівки за літературним твором. 2. Висловлення теми, конфлікту та ідеї через події інсценівки. 3. Практичне втілення конфлікту у стосунках між дійовими особами. 4. Створення додаткових подій, яких не вистачає в літературному творі для логічної побудови конфлікту. 5. Визначення головних подій та їх значення у побудові розвитку конфлікту.	5; 7; 8; 20; 22	1
Тема 32. Архітектоніка інсценівки. Жанр.	1. Композиція та архітектоніка в інсценівці. 2. Розуміння архітектоніки, як логіки розвитку конфлікту, композиції як логіки художньо-образної побудови твору. 3. Розуміння жанру як погляду на поставлену автором у творі проблему. Вплив жанру на використання художніх засобів.	5; 7; 8; 20; 22	1
Тема 33. Дійовий аналіз інсценівки за літературним твором. Застольний прогін інсценівки.	1. Осягнення ідейного змісту інсценівки. Визначення подій у літературному творі. 2. Побудова логічної послідовності подій. Визначення задач дійових осіб у подіях. 3. Перевірка правильного визначення подій за методом дійового аналізу (імпровізації та етюди за ситуацією літературного твору).	5; 7; 8; 20; 22	2

	<p>4. Розвинення навичок спілкування. Розуміння взаємовідносин між дійовими особами та їх втілення у діалозі.</p> <p>5. Виховання навичок самостійної роботи режисера з виконавцями.</p>		
<p>Тема 34. Опанування методикою роботи режисера з виконавцями над аналізом літературного твору.</p>	<p>1. Прищеплення потреби у кожного учасника брати безпосередню участь у перетворенні оповідального твору у драматургічний.</p> <p>2. Обговорення правильності визначених подій за методикою дійового аналізу.</p> <p>3. Розвинення необхідного всебічного аналізу та обговорення роботи кожного учасника як неодмінної умови створення здорового психологічного клімату та творчої атмосфери.</p> <p>4. Засоби залучення до активної роботи.</p> <p>5. Виховання прагнення і здібностей у кожного учасника самостійно проводити роботу з виконавцями за будь-яким розділом.</p>	5; 7; 8; 20; 22	2
<p>Тема 35. Розробка режисерського задуму інсценівки у планувальний період.</p>	<p>1. Розуміння надзавдання як життєво важливої практичної мети заради якої ставиться вибрана інсценівка у практичній роботі з виконавцями.</p> <p>2. Вплив світогляду, культури та моральних якостей режисера на визначення задуму вистави за інсценівкою літературного твору.</p> <p>3. Методика визначення спрямованості вистави за інсценівкою літературного твору.</p> <p>4. Зерно інсценівки - стрижень через який режисер зупинив свій вибір саме на цьому творі. Визначення зерна інсценівки.</p>	5; 7; 8; 20; 22	1
<p>Тема 36. Інтерпретація дії. Пластичне та просторове вирішення інсценівки.</p>	<p>1. Практичне розуміння ідейно-змістовного акценту як тлумачення драматургічного твору. Визначення головного змісту події відносно до визначеного надзавдання.</p> <p>2. Розуміння у практичній роботі ідейно-змістовного акценту (ІЗА) як найважливішого засобу висловлення тлумачення драматургічного твору.</p> <p>3. Актор – найголовніший засіб для режисера. За допомогою якого він здійснює втілення ІЗА.</p> <p>4. Ідейно-змістовні акценти – шлях досягнення надзавдання, тобто наскрізна дія.</p> <p>5. Свобода творчості та свавілля. Неприпустимість тлумачення твору всупереч авторському розумінню проблеми та ідеї. Етика відносин режисера до авторського твору.</p> <p>6. Розуміння мізансцени як засобу висловлення режисерської думки: 6.1 Залежність мізансцени від жанру та стилю твору. Розуміння у практичній роботі побудови мізансцени, яка відповідала б головному змісту події.</p>	5; 7; 8; 20; 22	1

	6.2 Композиція мізансцени. Головні закони мізансцени та їх дотримання у практичній роботі. 6.3 Використання системи мізансценування в інсценівці.		
Тема 37. Використання засобів художньо-образної виразності у режисерському задумі інсценівки.	1. Актор – найголовніша фігура у передачі та втіленні режисерського задуму: робота з актором над розумінням режисерського задуму. 2. Використання мізансценування, темпоритму, атмосфери, світла для втілення ідейно-змістовного акценту. 3. Підпорядкування всіх засобів сценічної виразності створенню умов для доцільного існування актора у заданих умовах та досягненню точного втілення надзавдання вистави.	5; 7; 8; 20; 22	1
Тема 38. Придбання навичок самостійної роботи з виконавцями над втіленням режисерського задуму у випускний період.	1. Розвиток навичок самостійної роботи над інсценівкою: - проводити дійовий та ідейно-тематичний аналізи; - розглядати проблеми щодо визначення спрямованості інсценівки; - тлумачення твору через ідейно-змістовний аналіз; - прищеплення навичок проводити роботу за планом, а не випадково. 2. Перевірка результатів творчої роботи з виконавцями. Професійність зауважень режисера до виконавців. 3. Етика висловлення зауважень виконавцям та відносин між режисером і виконавцями.	5; 7; 8; 20; 22	2
Тема 39. Корегування інсценівки відповідно до розробки режисерського задуму.	1. Створення інсценівки – творчий процес, що приводить до виникнення нового драматургічного твору. 2. Вплив авторської думки на автора інсценівки й подальший розвиток розуміння твору та емоційного сприйняття його режисером. 3. Свавілья як наслідок відсутності достатньої культури у режисера та невірному розуміння твору, перекручування його змісту. 4. Розвиток уміння перевіряти зроблений аналіз та задум інсценівки й підпорядкування творчого задуму доцільним пошукам та засобам його реалізації.	5; 7; 8; 20; 22	2
Тема 40. Організація показу практичної роботи.	1. Принцип вибору інсценівок для показу – виконання у повному обсязі навчальної роботи. 2. Складання програми показу інсценівок як творчого звіту. 3. Розподіл обов'язків між членами колективу щодо підготовки показу. 4. Організаційна робота (оповіщення глядачів, підготовки приміщення тощо). 5. Проведення творчого показу. 6. Аналіз та обговорення практичної роботи.	5; 7; 8; 20; 22	1

12. ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

НАЗВА	Хід виконання роботи (питання, які будуть розглянуті на занятті)	Рекомендована література	Кількість балів, які може отримати здобувач
І курс			
І семестр			
Розділ 1. Перші кроки до психологічного театру.			
Тема 4. Розробка комплексу вправ для тренінгу з акторського мистецтва	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення акторського тренінгу як необхідної умови для створення відповідного сценічного самопочуття. 2. Розробка конкретних вправ на розвинення окремих елементів акторського мистецтва за поданими на уроках прикладами. 3. Розробка комплексу вправ - від простого до складного. 4. Вибудовування послідовності використання вправ як логіки поступового ускладнення тренінгу з акторського мистецтва. 	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 5. Розробка комплексу вправ для тренінгу з режисерського мистецтва.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення режисерського тренінгу як необхідної умови для створення відповідної сценічної дії. 2. Розробка конкретних вправ на розвинення окремих елементів режисерського мистецтва за поданими на уроках прикладами. 3. Розробка комплексу вправ - від простого до складного. 4. Побудова комплексу вправ у відповідній послідовності як логіки поступового ускладнення тренінгу з режисерського мистецтва. 	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	1
Розділ 2. Від вправ до сценічного етюд			
Тема 7. Ідейно - тематичний аналіз етюд. Поняття про тему, конфлікт та ідею етюд.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначення тема як головної проблеми, що вирішує автор етюд. 2. Визначення конфлікту як наявного зіткнення за проблемою. 3. Визначення ідеї – головної думки, яку стверджує автор етюд шляхом розвитку конфлікту в ньому. 	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	1
Тема 8. Поняття про дію та засоби її реалізації в етюд. Розвиток навичок органічної дії в роботі над	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначення дії як єдиного психофізичного процесу досягнення мети в боротьбі із запропонованими обставинами, який розвивається певним чином у просторі та за часом. Виявлення наявності мети. 2. Робота над основними характеристиками дії: доцільністю, свідомістю, цілеспрямованістю, органічністю, правдивістю. 3. Виявлення спроможності виправдання ідейно-тематичного змісту створеного етюд за 	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	1

сценічним етюдом	вигаданим сюжетом – одна з найважливіших умов доцільної та продуктивної роботи над етюдом. 4. Використання пластики, музики, світла для розкриття змісту етюду. 5. Розвиток навичок спілкування у вправах та етюдах.		
Тема 9. Спрямованість етюдів: надзавдання, наскрізна дія етюдів та їх здійснення у практичній роботі з виконавцями	1. Формулювання спрямованості як головної мети, заради якої реалізується творча робота. 2. Визначення надзавдання – практичної задачі та наскрізної дії – засобів та шляхів здійснення визначеної мети. 3. Виявлення потреби в точному розумінні режисером практичної мети своєї постановки й бачення шляхів її досягнення через роботу з актором та використання художніх засобів.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	1
Тема 10. Пластичне та просторове вирішення режисерського етюдів за власним вибором	1. Організація дії у просторі – необхідна умова змістовного та художньо-образного вирішення етюдів. 2. Опанування розуміння використання просторової та пластичної виразності – як неодмінної якості режисера та його художньо-образних бачень. 3. Опанування вмінням розташування акторів на сцені як головний намір режисера висловити за допомогою простору та розміщення у ньому акторів певну режисерську думку.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
Тема 12. Придбання навичок самостійної роботи з виконавцями режисерського етюдів	1. Опанування особливостями організації сценічної дії у групових та масових режисерських етюдах. 2. Опанування навичками режисера-організатора у роботі з виконавцями. 3. Робота над визначенням персональних задач для кожного учасника етюдів.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	2
II семестр			
Розділ 3. Опанування основами режисури в роботі над етюдами за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)			
Тема 15. Принцип вибору теми для режисерського етюдів за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)	1. Розуміння режисерського етюдів як первісної драматургічної форми та ознак драматургії в етюдів: наявність теми, конфлікту, ідеї та потрібної кількості подій, завдяки яким відтворюється ідейно-тематичний зміст етюдів. 2. Виявлення ідейних і художніх якостей запропонованого етюдів та відповідності етюдів вимогам єдності дії, часу та місця. 3. Опрацювання умови щодо створення зон виправданого мовчання та її дотримання в етюдів. 4. З'ясування наближеності до запропонованих виконавців етюдів. 5. Робота над розумінням тематичного змісту твору.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	

	7. Використання слова як вкрай потрібного елементу дії.		
Тема 16. Поняття про подію та її значення в роботі над етюдом за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним). Класифікація подій.	1. Визначення події як вчинку, явища або факту, що впливають на розвиток дії та визначають задачі й взаємовідносини дійових осіб. 2. Визначення задачі дійових осіб у події. 3. Побудова сюжету за подіями. 4. Розподіл головних та другорядних в етюді. Розуміння значення головних та другорядних подій у побудові сюжету та розвитку логіки дії.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	4
Розділ 4. Формування та втілення режисерського задуму етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)			
Тема 17. Розробка режисерського аналізу та задуму етюду (основні елементи постановочного плану); Ідейно - тематичний аналіз етюду: тема, конфлікт, ідея, жанр	1. Режисерська розробка етюду – складання сюжету за художнім твором. 2. Визначення дійового та ідейно-тематичного аналізів: формулювання подій, теми, конфлікту та ідеї етюду. 3. Розробка елементів режисерського бачення етюду: визначення спрямованості, ідейно-змістовних акцентів та засобів реалізації режисерського задуму. 4. Режисерська розробка – визначення мети, заради якої здійснюється постановка вигаданого режисером етюду.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	4
Тема 18. Ідейно - тематичний аналіз етюду: тема, конфлікт, ідея, жанр. Здійснення ідейно - тематичного аналізу в роботі з виконавцями	1. Визначення теми, конфлікту та ідеї етюду через низку подій. 2. Виявлення взаємозв'язку між сюжетом та ідейно-тематичним змістом етюду: - Сюжет як низка подій. - Подія - втілення ідейно-тематичного змісту у конкретних вчинках та явищах. - Залежність ідейно-тематичного аналізу від сюжету і вплив сюжету на зміст аналізу. 3. Впровадження учасниками етюду режисерських вказівок та зауважень як необхідної умови перевірки точності виконання ідейно-тематичного та дійового аналізу етюду та його режисерського задуму. 4. Побудова стосунків між режисером та виконавцями під час творчого процесу.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	

<p>Тема 19. Спрямованість етюду: надзавдання, наскрізна дія етюду та їх здійснення у практичній роботі з виконавцями</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опанування розуміння спрямованості як головної мети, заради якої реалізується творча робота. 2. Розуміння режисером практичної мети своєї постановки етюду і бачення шляхів її досягнення через роботу з актором та використання художніх засобів. 3. Опрацювання вміння захоплювати виконавців режисерським баченням як необхідної умови творчого спілкування. 4. Розвиток творчої ініціативи виконавців та заохочування їх до розв'язання творчих проблем. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>5</p>
<p>Тема 20. Пластичне та просторове вирішення етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Робота над організацією дії у просторі – необхідної умови змістовного та художньо-образного вирішення етюду. 2. Робота над використанням просторової та пластичної виразності – як неодмінної якості режисера та його художньо-образних бачень. 3. Робота над розташуванням акторів на сцені як свідомий намір режисера висловити за допомогою простору та розміщення у ньому акторів певну режисерську думку. 4. Аналіз пластичних та просторових рішень в картинах відомих художників. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>5</p>
<p>Тема 21. Елементи художньої виразності та їх роль у розкритті ідейного змісту етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Робота над елементами художньої виразності, що можуть бути використаними для виявлення ідейно-художнього змісту етюду, а саме: темпоритм, атмосфера, музика та шуми, світло, костюми. 2. Визначення атмосфери як умови створення певного емоційного змісту події та практичне її здійснення. 3. Робота над музичним супроводом етюду як відповідним виразником певного настрою та емоційного стану людини. Робота над засобами виконання музичного вирішення. 4. Використання шумів в етюді та їх значення у художньому вирішенні та розкритті головного змісту події. 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>5</p>
<p>Тема 22. Придбання навичок самостійної роботи з виконавцями над втіленням задуму режисерського етюду за художнім твором</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Робота над особливостями організації сценічної дії у групових та масових режисерських етюдах за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним). 2. Відпрацювання навичок режисера - організатора у роботі з виконавцями в етюдах за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним). 3. Визначення персональних задач для кожного учасника етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним). 	<p>1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24</p>	<p>10</p>

(літературні, образотворчі, музичні)			
Тема 23. Корегування етюдів відповідно до розробки режисерського задуму	1. Розвиток уміння перевіряти зроблений аналіз та задум етюдів і підпорядкування творчого задуму доцільним пошукам та засобам його реалізації.	1; 2; 3; 12; 14; 19; 22; 24	5
III семестр			
Розділ 5. Головні розділи постановочного плану та його значення в роботі над інсценівкою літературного твору			
Тема 25. Обґрунтування вибору. Режисерський аналіз: автор і літературний твір. Ідейно-тематичний аналіз літературного твору. Жанр.	1. Робота над обґрунтуванням вибору твору - переконлива аргументація мотивів за якими режисер має намір брати до роботи саме цей твір. 2. Робота над режисерським аналізом твору. 3. Робота над ідейно-тематичним аналізом інсценівки літературного твору. 4. Визначення жанру та характеру драматургічного твору.	5; 7; 20; 22	1
Тема 26. Дійовий аналіз літературного твору. Архітектоніка. Літературно-сценічна історія твору. Іконографічний матеріал.	1. Визначення подій за класифікацією – початкова подія, головні та другорядні. 2. Визначення задач дійових осіб у кожній події. які зумовлені конкретною подією та запропонованими обставинами. 3. Визначення архітектоніки як логіки розвитку дії та побудови конфлікту. 4. Визначення відзнаки композиції від архітектоніки. 5. Вивчення літературно-сценічної історії твору. 6. Робота над іконографічним матеріалом.	5; 7; 20; 22	1
Тема 27. Режисерське бачення вистави за інсценівкою літературного твору (експлікація).	1. Робота над експлікацією постановки - розкриттям логіки та послідовності режисерського бачення. 2. Визначення надзавдання як життєво важливої практичної цілі, заради якої здійснюється конкретна вистава. Зумовленість надзавдання проблемами сьогодення, історичними та суспільно-політичними умовами життя.	5; 7; 20; 22	1

<p>Спрямованість. Надзавдання та наскрізна дія. Система образів. Інтерпретація дії. Атмосфера і темпоритм.</p>	<p>3. Виявлення наскрізної дії - шляху здійснення надзавдання. Визначення засобів, за допомогою яких режисер здійснюватиме у практичній роботі наскрізну дію. 4. Виявлення зерна постановки. 5. Робота над системою образів постановки. 6. Робота над інтерпретацією дії як тлумаченням драматургічного твору (розподіл на режисерські епізоди, виявлення ІЗА, визначення дійової особи, яка веде сцену, темпоритму, атмосфери, світлового, музично-шумового, просторового та пластичного рішення).</p>		
<p>Тема 28. Художньо-образне та музично-шумове вирішення. Розповідь про загальні художні риси майбутньої вистави.</p>	<p>1. Робота над художньо-образним вирішенням вистави як одним із засобів реалізації ідейного змісту вистави. 2. Робота над світловим вирішенням вистави. 3. Робота над музично-шумовим рішенням вистави. 4. Робота над розповіддю про художні риси майбутньої вистави.</p>	5; 7; 20; 22	1
Розділ 6. Застольний період та його значення у роботі над інсценівкою			
<p>Тема 30. Інсценізація літературного твору. Правила та вимоги. Принцип вибору твору для інсценізації.</p>	<p>1. Опрацювання основних вимог щодо літературного твору, запропонованого для інсценізації. Аналіз твору за його дійовими якостями. Ідейна спрямованість твору та актуальність його проблеми. Наявність виконавців у колективі для здійснення творчого задуму у роботі над інсценівкою. Головні задачі навчальної та суспільно корисної роботи у колективі та поза межами роботи, що зумовлені вибраним для роботи твором. 2. Робота над збереженням авторської неповторності твору, його стильових та ідейних особливостей. Побудова логічно розвиненої неспинної дії. Побудова діалогу як форми викриття конфлікту твору. Використання оповідального тексту для написаного діалогу, що його не вистарчає для створення логічної дії. Додержування єдностей місця, часу, дії.</p>	5; 7; 20; 22	1
<p>Тема 31. Ідейно - тематичний аналіз інсценівки за літературним твором.</p>	<p>1. Робота над дійовим аналізом як основою для визначення ідейно-тематичного аналізу інсценівки за літературним твором. 2. Формулювання теми, конфлікту та ідеї через події інсценівки. 3. Практичне втілення конфлікту у відносинах між дійовими особами. Створення додаткових подій, яких не вистачає в літературному творі для логічної побудови конфлікту.</p>	5; 7; 20; 22	1

	4. Визначення головних подій та їх значення у побудові розвитку конфлікту.		
Тема 32. Архітектонік а інсценівки. Жанр.	1. Визначення композиції та архітектоніки в інсценівці. Розуміння архітектоніки, як логіки розвитку конфлікту, композиції як логіки художньо-образної побудови твору. 2. Визначення жанру - погляду на поставлену автором у творі проблему. Вплив жанру на використання художніх засобів.	5; 7; 20; 22	1
Тема 33. Дійовий аналіз інсценівки за літературним твором. Застольний прогін інсценівки.	1. Робота над осягненням ідейного змісту інсценівки. Визначення подій у літературному творі. 2. Побудова логічної послідовності подій. Визначення задач дійових осіб у подіях. 3. Перевірка правильного визначення подій за методом дійового аналізу (імпровізації та етюди за ситуацією літературного твору). 4. Розвинення навичок спілкування. Розуміння взаємовідносин між дійовими особами та їх втілення у діалозі. 5. Виховання навичок самостійної роботи режисера з виконавцями.	5; 7; 20; 22	1
Розділ 7. Планувальний період та його значення у роботі над інсценівкою			
Тема 35. Розробка режисерськог о задуму інсценівки у планувальни й період.	1. Перевірка визначеної спрямованості вистави за інсценівкою літературного твору: надзавдання, наскрізної дії, зерна постановки у практичній роботі з виконавцями.	5; 7; 20; 22	1
Тема 36. Інтерпретація дії. Пластичне та просторове вирішення інсценівки.	1. Розуміння у практичній роботі ідейно-змістовного акценту (ІЗА) як найважливішого засобу висловлення тлумачення драматургічного твору та шляху досягнення надзавдання. 2. Робота з актором в планувальний період. 3. Робота над мізансценами як засобу висловлення режисерської думки: - впровадження у практичній роботі побудованих мізансцен, які відповідають головному змісту події; - Робота над композицією мізансцени та головними законами мізансценування у практичній роботі з виконавцями; - Використання системи мізансценування в інсценівці.	5; 7; 20; 22	1

13. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.	Розглянути передумови виникнення «системи школи психологічного театру» як об'єктивного процесу розвитку театру та становлення науки про театральне мистецтво.	2
2.	Скласти комплекс вправ щодо розвинення в актора елементів сценічної дії: фізичної свободи та сценічного самопочуття; темпу та ритму; пам'яті фізичних дій; сценічної уваги; сценічної віри; емоційної пам'яті та уявлення; фантазії.	2
3.	Навести приклади природи виникнення спілкування між людьми.	2
4.	Створити комплекс вправ тренінгу з акторського мистецтва за наданими на практичних і індивідуальних заняттях прикладами.	2
5.	Створити комплекс вправ тренінгу з режисерського мистецтва за наданими на практичних і індивідуальних заняттях прикладами.	2
6.	Побудувати сюжет етюду (від початку через розвиток і до фіналу події, про яку йдеться в епізоді) за власним вибором здобувача.	2
7.	Розібрати етюд як драматургічну форму з відповідними до цього ознаками (ідейно-тематичний та дійовий аналіз, виявлення наявності конфлікту) за наданими викладачем прикладами.	2
8.	Розвиток навичок органічної дії в роботі над сценічним етюдом.	2
9.	Виконання тренінгу з визначення спрямованості етюду, надзавдання та наскрізної дії за наданими прикладами.	2
10.	Проаналізувати пластичне та просторове вирішення режисерського етюду за наданими прикладами.	3
11.	Визначити елементи художньої виразності (темпоритм, атмосфера, музика та шуми, світло, костюми, які використовуються для виявлення ідейно-художнього змісту етюду) у наданих викладачем прикладах.	2
12.	Відпрацювання навичок роботи режисера з виконавцями у власному режисерському етюді під час самостійних репетицій.	3
13.	Робота над корегуванням етюду відповідно до розробки режисерського задуму.	2
14.	Робота над організацією показу власного режисерського етюду.	2
15.	Напрацювання навичок щодо принципів і критеріїв вибору теми режисерського етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним).	3
16.	Визначення ланцюжка подій у обраному образотворчому творі для майбутнього режисерського етюду.	3
17.	Опрацювати та проаналізувати розділи постановочного плану етюду за художнім твором (літературним, образотворчим, музичним).	3
18.	Виявлення теми, конфлікту та ідеї етюду через низку подій режисерського етюду за художнім твором.	3
19.	Режисерська розробка етюду – складання сюжету за художнім твором з визначенням спрямованості етюду: надзавдання, наскрізної дії етюду та їх втілення у практичній роботі з виконавцями.	3
20.	Виявлення просторової та пластичної виразності в роботу над етюдом за художнім твором.	3
21.	Виявлення елементів ідейно-художньої виразності в обраному етюді за художнім твором.	3
22.	Набуття навичок органічного існування актора у групових та масових режисерських етюдах.	3
23.	Робота над корегуванням етюду відповідно до розробки режисерського задуму.	3
24.	Робота над організацією показу практичної роботи - етюдом за художнім твором.	3

25.	Опрацювати схему постановочного плану. Ознайомитись з біографією автора літературного твору. Проробити ідейно-тематичний аналіз літературного твору. Визначити жанр літературного твору.	2
26.	Зробити аналіз твору за подіями. Сформулювати архітекtonіку твору. Вивчити історію написання художнього твору. Познайомитись з іконографічним матеріалом.	2
27.	Складання письмової експлікації художнього твору.	2
28.	Визначити художньо-образне та музично-шумове вирішення постановки за інсценівкою літературного твору як засобу реалізації її ідейного змісту.	2
29.	Ознайомлення з основною документацією, яка створюється під час постановки.	1
30.	Опанувати правилами, вимогами, принципами вибору твору для інсценізації.	2
31.	Визначити тему та ідею інсценівки за літературним твором.	2
32.	Визначити архітекtonіку та жанр інсценівки.	2
33.	Проробити дійовий аналіз інсценівки за літературним твором. Здійснити застольний прогін інсценівки.	2
34.	Здійснити аналіз літературного твору та інсценівки під час роботи режисера з виконавцями у застольному періоді.	2
35.	Робота з актором над його розумінням режисерського задуму інсценівки у планувальний період. Визначення надзавдання в самостійній практичній роботі з виконавцями.	2
36.	Визначення ідейно-змістовного акценту та головного змісту події стосовно до визначеного надзавдання в роботі режисера з виконавцями. Побудова мізансцен в контексті режисерської думки. Робота з виконавцями над виправданням художньо-образних мізансцен.	2
37.	Робота з актором над розумінням режисерського задуму. Використання мізансценування, темпоритму, атмосфери, світла для втілення ідейно-змістовного акценту.	1
38.	Розвиток навичок самостійної роботи режисера з акторами в процесі втілення інсценівки.	2
39.	Аналіз виконаної роботи. Обговорення типових помилок та визначення шляхів їх подолання. Остаточне оформлення постановочного плану та режисерського примірника інсценівки.	2
40.	Перевірка наявності виконаної письмової роботи (постановочного плану інсценівки). Перевірка готовності до показу практичної роботи (інсценівки): наявність необхідного реквізиту, костюмів, фонограм, світлової та звукової апаратури.	2

14. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ

1 семестр

1. Система школи психологічного театру та її значення у розвитку професійних навичок режисера шоу та артпроектів.
2. Елементи сценічної дії та їх розвиток в роботі з виконавцями.
3. Фізична свобода та сценічне самопочуття як умови творчого процесу.
4. Темп та ритм – складові частини сценічної дії.
5. Поняття про подію та її значення в організації дії. Класифікація подій.
6. Поняття про дію. Конфлікт – основа розвитку дії.
7. Сценічна увага.

8. Спрямованість етюду: надзавдання, наскрізна дія етюду як драматичної одиниці.
9. Значення магічного «якби» у вихованні почуття віри.
10. Пластичне та просторове вирішення етюду.
11. Сценічна віра і створення «життя людського духу».
12. Поняття про тему, ідею та конфлікт етюду.
13. Уявлення та фантазія – найважливіші елементи сценічної дії.
14. Розвиток навичок органічної дії в роботі над сценічним етюдом.
15. Емоційна пам'ять та уявлення.
16. Особливості роботи з виконавцями над етюдом.
17. Дотримання єдності місця, часу та дії в етюді.
18. Розробка комплексу вправ для тренінгу з акторської майстерності.
19. Розробка комплексу вправ для тренінгу з режисерської майстерності.
20. Види репетицій та їх завдання при роботі над етюдом.
21. Запропоновані обставини у вправі на пам'ять фізичних дій.
22. Елементи сценічної дії.
23. Логіка побудови дії в етюді (сюжет та композиція).
24. Вчення про театральну етику.
25. Принцип вибору теми режисерського етюду.
26. Режисерський етюд, як первісна драматургічна форма.
27. Спілкування та взаємодія. Спілкування як процес. Умови виникнення спілкування.
28. Різниця між сценічними вправами (тренінгом) та режисерським етюдом.
29. Сценічна дія як основний матеріал театрального мистецтва, її формулювання та значення.
30. Документація, яка складається в процесі роботи над сценічним етюдом.

**** Крім виконання тесту, який оцінює теоретичні навчальні здобутки передбачено захист постановочного плану та показ практичної роботи (відповідно теми відповідного семестру)***

2 семестр

1. Система образів в етюді за твором живопису, музичним чи літературним.
2. Музично-шумове рішення сценічного етюду на музично-пластичній основі.
3. Методика роботи режисера з виконавцем (актором) в етюді на музично-пластичній основі.
4. Дія та етапи її розвитку. Поняття про архітектоніку, як логіку розвитку конфлікту в етюді за твором живопису.
5. Режисерський аналіз картини, обраної для створення сценічного етюду.
6. Сценічний етюд та його значення у розвитку виконавських навичок та навичок режисури.
7. Особливості створення етюду на музично-пластичній основі.
8. Художньо-образне рішення сценічного етюду за віршованим твором.
9. Документація, яка створюється під час роботи над сценічним етюдом за музичним, віршованим твором та твором живопису.
10. Аналіз мізансцен у творах образотворчого мистецтва та засобів образного їх вирішення.
11. Конфлікт – основа розвитку сценічної дії. Логіка побудови конфлікту в етюді за твором живопису.
12. Музично-шумове рішення етюду сценічного етюду за віршованим твором.
13. Елементи художньої виразності та їх роль у розкритті ідейного змісту етюду.
14. Методика роботи режисера з виконавцем (актором) в етюді за віршованим твором.
15. Методика роботи режисера з виконавцем (актором) в етюді за твором живопису.
16. Поняття про дію та контрдію в етюді за музичним твором.
17. Розуміння колективності в організації та показі творчих робіт.
18. Дійовий аналіз етюду за твором живопису.
19. Художньо-образне рішення сценічного етюду за твором живопису.

20. Музично-шумове рішення сценічного етюдю за твором живопису.
21. Логіка побудови дії в етюдю. Складання сюжету етюдю. Композиція етюдю.
22. Подія як фактор впливання на розвиток сценічної дії. Значення подій.
23. Значення атмосфери у створенні художньо-образного рішення етюдю за твором живопису.
24. Надзавдання та наскрізна дія сценічного етюдю за твором живопису.
25. Поняття про темпо-ритм та атмосфера в сценічному етюдю.
26. Завдання та її значення у побудові сценічної дії в етюдю.
27. «Головна» та «другорядні» події, їх визначення у розвитку конфлікту в сценічному етюдю.
28. Запропоновані обставини та їх значення у роботі над створенням органічної дії в етюдю.
29. Послідовні етапи роботи над втіленням режисерського задуму етюдю за твором живопису.
30. Режисерський постановочний план етюдю за твором живопису, його розділи та значення.

*** Крім виконання тесту, який оцінює теоретичні навчальні здобутки передбачено захист постановочного плану та показ практичної роботи (відповідно теми відповідного семестру)**

3 семестр

1. Головні розділи постановочного плану та його значення в роботі над постановкою за інсценівкою літературного твору.
2. Режисерський аналіз літературного твору.
3. Обґрунтування вибору інсценізованого твору.
4. Жанр - погляд на поставлену автором у творі проблему.
5. Композиція та архітектоніка інсценівки.
6. Надзавдання як важлива практична мета заради якої ставиться обрана інсценівка.
7. Мізансцена як засіб висловлення режисерської думки.
8. Інсценівка як драматургічний твір.
9. Розділ постановочного плану «Документація» та його значення в організації роботи над втіленням інсценівки.
10. Спрямованість інсценівки. Формулювання надзавдання та наскрізної дії.
11. Визначення поняття «подія», формулювання події на матеріалі літературного твору.
12. Засоби сценічної виразності, що створюють умови для доцільного існування актора у заданих умовах.
13. Вплив жанру на використання художніх засобів постановки.
14. Застольний період та його значення у роботі над інсценівкою.
15. Система образів інсценізованого твору.
16. Визначення поняття «архітектоніка» інсценівки.
17. Значення відомостей про автора, епоху, яка відображена в літературному творі, про побут та звички людей щодо правильного та глибинного розуміння твору.
18. Розуміння понять: тема, конфлікт, ідея, жанр в літературному творі та інсценівці.
19. Використання мізансценування, темпо-ритму, атмосфери, світла для втілення ідейно-змістовного акценту інсценівки.
20. Визначення задач дійових осіб у кожній події інсценівки.
21. Розуміння головних та другорядних подій.
22. Визначення режисерської задачі в епізодах інсценівки для кожної репетиції як умова роботи з виконавцями.
23. Інтерпретація як тлумачення художнього твору (літературного твору та інсценівки).
24. Пластично-просторове вирішення постановки.
25. Методика дійового аналізу та його значення в роботі над постановкою за інсценівкою літературного твору.
26. Побутові й художньо-образні мізансцени та їх значення у режисерському вирішенні інсценівки.
27. Ідейно-змістовний акцент як важлива складова реалізації режисерського задуму.

28. Етюдний метод роботи в репетиційному процесі.
29. Художньо-образне вирішення постановки.
30. Режисерське бачення. Експлікація.

** Крім виконання тесту, який оцінює теоретичні навчальні здобутки передбачено захист постановочного плану та показ практичної роботи (відповідно теми відповідного семестру)*

15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Основна

1. Барнич М. М. Майстерність актора: техніка "обману" : навч. посіб. з майстерності актора : (лекції та практичні заняття) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т кіно і телебачення, Каф. журналістики, дикторів та ведучих телепрограм. 2-ге вид., випр. та допов. Київ : Ліра-К, 2016. 303 с.
2. Барнич М. М. Психотехніка актора. Майстер-клас : монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. Київ : Пінзель : Рябчий І. С., 2018. 197 с.
3. Біль Р. І. Виховання акторської харизми : метод. посіб. Вінниця : Нова книга, 2013. 232 с.
4. Брук П. Жодних секретів : думки про акторську майстерність і театр / пер. з англ. Львів : Львів: вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 136 с.
5. Видатний митець ХХ століття: (до 120-річчя від дня народження Леся Курбаса): біобібліогр. інформ. посіб. / Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. ОУНБ; уклад.: Г. М. Єрофєєва та ін. Харків, 2007. 72 с.
6. Клековкін О. Ю. Режисерська система: горизонтальний аналіз: монографія. Київ, 2023. 368 с.
7. Ліпцин О. Ф. Режисура ігрового театру: метод. посіб. магістерської програми Метатеатр (перша сесія). Острог : Острозька академія, 2020. 66 с.
8. Ліпцин О. Ф. Акторська майстерність в ігровому театрі : метод. посіб. магістерської програми Метатеатр (перша сесія). Острог : Острозька академія, 2020. 82 с.
9. Хім'як В. А. Акторська майстерність та тренінг : навч.-метод. посіб. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 96 с.

Допоміжна

10. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Т. Є Стиценко та ін. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. Харків : ХНУРЕ, 2018. 336 с.
11. Білан Т. О. Історія театру: навч. посіб. Дрогобич, 2015. 94 с.
12. Грицан А. В. Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг : навч. посіб. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т мистецтв. 2-ге вид., переробл. і доп. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2009. 188 с.
13. Ігнатюк М. М., Сулятицький М. І. Свічадо зореслова : посіб.-хрестоматія зі сценічної мови для студентів вищих навч. закладів культури і мистецтв. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011. 531 с.
14. Майстерність актора : програма навч. дисципліни / уклад. Вячеслава Антоновича Хім'як; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. 48 с.
15. Мрига П. Н. Тлумачний словник театральних термінів / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2011. 240 с.
16. Основи сценічної майстерності : хрестоматія для студентів ВНЗ напряму підготовки "Дошкільна освіта" / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад.: С. І. Матвієнко, І. І. Тукач. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. 438 с.
17. Психологія мистецтва : метод. вказівки до самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спец. «Сценічне мистецтво» освітньо-професійних програм «Театр. мистецтво»

та «Акторське мистецтво» / уклад. : Г. В. Локарева, Л. С. Ванюга ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 48 с.

18. Шаварський О. М. Як стати актором. Київ : Логос, 2011. 572 с.

Інформаційні ресурси

1. Бібліотека Харківської державної академії культури : сайт. URL: <http://lib-hdak.in.ua/>
2. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : сайт. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>
3. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка : сайт. URL: <https://korolenko.kharkov.com/>