

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

СИЛАБУС

вибіркової дисципліни

«РОБОТА РЕЖИСЕРА З ХУДОЖНИКОМ»

Галузь знань - 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність - 026 «Сценічне мистецтво»

Освітньо-професійна програма

«Режисура шоу та арт-проектів»

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

Харків, 2024

Силабус склав:

викладач, головний художник Харківського театру для дітей та юнацтва -
Аркадій ЧАДОВ

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	КЗВ “Робота режисера з художником”
2.	Викладач	 <p>Чадов Акркадій Андрійович Авторський профіль: https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/r/chadov.html</p>
3.	Контактні дані викладача (роб.тел., емейл)	067 748 28 58 arkadyi_chadov@xdak.ukr.education
4.	Інформація про консультації / Дні занять	Онлайн-консультації в класі курсу: <i>код курсу в Classroom</i> четвер об 11.40, а також у зручний для здобувачів час за узгодженням з викладачем.
5.	Логіка вивчення курсу	<p>Пререквізити: ОК “Робота режисера з художником» є вибіркоvim курсом, що продовжує підготовку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітньо-професійна програма «Режисура шоу та артпроектів» та безпосередньо пов’язаний з іншими дисциплінами циклу. Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: “Основи режисури та майстерності актора”, “Режисерська діяльність у сучасному театральному мистецтві”, “Режисура шоу та арт-проектів” тощо.</p> <p>Постреквізити: Знання з теоретичних та практичних основ створення сценографії полегшують засвоєння дисциплін: “Режисура шоу та артпроектів”, “Сценографія масових форм сценічного мистецтва”, крім того знання можуть бути використані для розробки режисерського артпроекту та при створенні власного творчого проекту.</p>

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Зміст курсу доповнює основні теоретико-методологічні та практичні засади широкої сфери режисерської діяльності в сценічному мистецтві, висвітлює розробку стенографічного задуму в роботі з художником.

3. МЕТА КУРСУ

Ознайомити майбутнього режисера з головними етапами в роботі з художником у процесі створення та втілення задуму вистави /видовища/проекту/свята.

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК07. Здатність працювати в команді.
СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах.
СК06. Здатність до оперування специфічною системою виразних засобів при створенні та виробництві сценічного твору.
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.
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.
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.
ПРН21. Презентувати результати професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Ознаки курсу	Обов'язкова компонента
Формат курсу	денна/заочна форма навчання, 4 семестр, 2 курс
Обсяг курсу	кількість кредитів -3.0
	загальна кількість годин - 90
	аудиторних- 30 /10
	самостійна робота – 60 /80
Технічне і програмне забезпечення / обладнання	Переносна мультимедійна система: Проектор ViewSonic VS13870 2015р. Колонки Sven BF21R 2015р. Переносний екран. Ноутбук Lenovo ThinkPad T480S (введення в експлуатацію – 2022р.) Програмне забезпечення: Firefox 130.0.1, Chrome 129.0.6668.70/71, Libra Office 24.8.2, Open Office 4.1.15, PDF XChange Viewer 10, 7-zip 23-01, Zoom 6.2.0 (не потребує ліцензування). Проектор мультимедійний Ben QMX808 ST, інтерактивна дошка Tecro WC (введення в експлуатацію – 2020р.). Classroom, Meet у корпоративному освітньому сервісі Google Workspace for Education у разі навчального процесу онлайн.
Форми, види навчальних занять та методи навчання	Форми: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи Види: лекційні та практичні заняття Методи навчання: Практичний метод; проблемний (проблемно-пошуковий) метод; інтерактивні методи (майстер-клас, метод проектів).
Поточний контроль	виконання завдань практичної роботи: опанування особливостями роботи художника і режисера в процесі створення вистави/театралізованого видовища/проекту; складання режисером плану-завдання художнику; виконання завдань самостійної роботи: (відпрацювання етапів співпраці режисера з художником над створенням сценографії вистави/видовища/проекту).

Підсумковий контроль	Екзамен - 4 семестр
Політика курсу*	<p>Умовами опанування навчальної дисципліни КЗВ: «Робота режисера з художником» 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_pvrn_23.pdf

7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Назви розділів і тем	Денна форма				Заочна форма			
	Усього	Лекц	Прак	Сам	Усього	Лекц	Прак	Сам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 семестр								
Розділ 1. Суттєвість, специфічні особливості і принципи роботи режисера з художником								
Тема 1. Вступ. «Театральна індустрія».	7	2	-	5	7	1	-	6
Тема 2. Поняття : «художник-постановник», «сценограф», «художник-декоратор».	7	2	-	5	7	1	-	6
Тема 3. Робота режисера з художником над вирішенням різнопланових заходів (вистава, естрадний номер, свято).	12	2	-	10	12	1	-	11
<i>Разом за розділом 1</i>	26	6	-	20	26	3	-	23
Розділ 2. Методика роботи режисера з художником								
Тема 4. Етап створення емоційно-образного рішення, знаходження взаємодії драматургічного і стенографічного матеріалів.	7	2	-	5	7	0.5	-	6.5
Тема 5. Етапи підготовки до	7	2	-	5	7	0.5	-	6.5

захисту заходу та «запуск» репетиційного періоду та виробництва.								
Тема 6. Репетиційний та виробничий етап випуску заходу.	25	-	10	15	25	-	3	22
Тема 7. Етап генеральних репетицій та прем'єра.	25	-	10	15	25	-	3	22
<i>Разом за розділом 2</i>	<i>64</i>	<i>4</i>	<i>20</i>	<i>40</i>	<i>64</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>57</i>
Усього годин	90	10	20	60	90	4	6	80

8. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

Усне опитування - максимально 5 балів (5 тем по 1 балу);

Виконання практичного завдання - максимально 25 балів (2 теми від 12 до 13);

Самостійна робота - максимально 30 балів (за 7 тем);

Підсумковий контроль (екзамен) максимально 40 балів.

Всього 100 балів

Схема нарахування балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Поточна успішність							екзамен	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7		
5	5	5	5	5	18	17	40	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D		
60-63	E	задовільно	не зараховано з можливістю повторного складання
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

9. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ/ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

за даним курсом не передбачено

10. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

НАЗВА	Хід виконання роботи (питання, які будуть розглянуті на занятті)	Рекомендована література	Кількість балів, які може
-------	--	--------------------------	---------------------------

			отримати здобувач
Тема 6. Репетиційний та виробничий етап випуску заходу.	1. Проведення репетицій у «вигородах», підбір декорацій 2. Складання розкладу репетицій 3. Підбір костюмів 4. Проведення монтувальної репетиції 5. Проведення світової репетиції	1; 3; 5	13
Тема 7. Етап генеральних репетицій та прем'єра.	1. Робота режисера з художником над проведенням генеральної репетиції в остаточних декораціях, костюмах, гримі 2. Уточнення усіх наявних документів для проведення вистави/заходу (план, монтувальні листи, світові та звукові партитури) 3. Здача вистави/заходу комісії 4. Коректувальні репетиції 5. Прем'єра 6. Складання паспорта вистави/заходу	1; 3; 5	12
Разом			25

11. ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№	Назва теми	Кількість балів, які може отримати здобувач
1	Аналіз фахової літератури з курсу «Робота режисера з художником»	4
2	Складання порівняльної таблиці понять : «художник-постановник», «сценограф», «художник-декоратор».	4
3	Опанування навичками роботи режисера з художником у процесі художнього-образного вирішення різнопланових заходів (драма, естрадний номер, свято).	4
4	Опанування етапом створення емоційно-образного рішення.	4
5	Опанування етапом підготовки до захисту заходу та «запуск» репетиційного періоду та виробництва.	4
6	Аналіз репетиційного та виробничого етапів випуску заходу.	5
7	Опанування етапом генеральних репетицій з художником.	5
Разом		30

12. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ

1. Театральна індустрія та її складники.
2. Типи театральних установ в Україні.
3. Ключові професії театральної індустрії.
4. Яка різниця між художником-постановником, сценографом та художником-декоратором.
5. Завдання що виконує художник-постановник в театральній постановці.
6. Функції що виконує сценограф у створенні театральної постановки.
7. Приклади відомих сценографів та їх робіт.
8. Спільні завдання які стоять перед режисером та художником у створенні будь-якої постановки.
9. Особливості взаємодії режисера та художника при постановці драми.
10. Специфічні вимоги до візуального оформлення естрадного номера.
11. Які етапи проходить режисер у процесі створення емоційно-образного рішення постановки.

12. Як драматургічний текст впливає на візуальне рішення постановки.
13. Засоби для створення єдиного емоційно-образного рішення.
14. Завдання що стоять перед режисером та художником на етапі підготовки до захисту заходу.
15. Етапи виробництва постановки.
16. Документи щодо початку виробництва постановки.
17. Взаємодія режисера та художника під час репетицій.
18. Завдання що виконуються на виробничому етапі.
19. Фактори, що впливають на успішне завершення репетиційного та виробничого етапів.
20. Мета та завдання генеральних репетицій.

** Крім виконання тесту, який оцінює теоретичні навчальні здобутки передбачено захист розробленого сценографічного бачення власної режисерської постановки (номера, вистави, проєкту).*

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Основна

1. Богатирьов В. О. Сценографічний образ вистави : навч. посіб. для студентів ВНЗ культури і мистецтва за спец. «Театральне мистецтво» / Володимир Богатирьов ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Олег Зень [вид.], 2017. – 21.
2. Вітер Р. Сценічний костюм львівських театрів кінця ХХ-поч.ХХІ ст. Художні особливості, пошуки образності—Львів: Аз-Арт, 2008.
3. Вовкун В. Мистецтво режисури масових видовищ. – підручник. – Київ : НАКККиМ, 2020.
4. Галонська, О. І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини ХХ століття. Харків: ХДАК, 2010. -200 с.
5. Ковальчук О. Сценографічна практика у просторі ХХ ст. Київські реалії. – Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва НАН України. Київ: Фенікс, 2019.

Допоміжна

6. Паві П. Словник театру/ Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2006.
7. Українська сценографія 1920-2020. Театр ім. Івана Франка. Сценографічні пошуки власної естетики 1920-2020. Книга-альбом. Упорядник А. Дочевський, текст О. Ковальчук. -Київ: Вид.дім «Антиквар», 2019.
8. Шивнюк, О. Л. Історія костюму: навч. Посіб. Київ: знання, 2008. -375 с.

Інформаційні ресурси

- Бібліотека Харківської державної академії культури
- Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
- Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
- Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

Інтернет-ресурси

- ✓ <http://mtlib.org.ua>
- ✓ <http://www.tmf-museum.kiev.ua>