

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

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

СВІТЛОВЕ ОФОРМЛЕННЯ МАСОВИХ СВЯТ ТА ВИСТАВ

Галузь знань - 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність - 026 «Сценічне мистецтво»
Освітньо-професійна програма
«Режисура шоу та артпроектів»
Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

Харків, 2024

Силабус склав:

викладач кафедри режисури ХДАК - Алла ГІХОНК

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

Назва дисципліни	Світлове оформлення масових свят та вистав
Викладач	 <p>Гіхонк Алла Юріївна Авторський профіль: https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/r/gihonk.html</p>
Контактні дані викладача (роб. тел., емейл)	<p>Гіхонк А.Ю. allagikhonk@gmail.com alla_hikhonk@xdak.ukr.education +38 050 14 299 45</p>
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>
Логіка вивчення курсу	<p>Пререквізити: Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: «Основи режисури та майстерності актора», «Режисерська діяльність у сучасному театральному мистецтві», «Сценарна майстерність», «Режисура шоу та артпроектів», «Інноваційних технічних засобів мистецько-видовищних форм.</p> <p>Постреквізити: Знання теоретичних та практичних засад з ОК можуть бути використані у розробці режисерського артпроекту та при створенні творчого проекту.</p>

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Навчальний курс «Світлове оформлення масових свят та вистав» є вибіркоvim курсом, що продовжує підготовку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітня програма «Режисура шоу та артпроектів». Зміст курсу доповнює основні теоретико-методологічні та практичні засади широкої сфери режисерської діяльності у сценічному мистецтві, висвітлює та надає знання щодо розв'язання питань обґрунтованого вибору світлових технічних засобів, їх ефективного впровадження в режисерську практику та органічного синтезу, з врахуванням конкретних умов роботи над масовим театралізованим заходом.

3. МЕТА КУРСУ

Мета курсу – надати здобувачам освіти спеціальності «Сценічне мистецтво», освітньо – професійної програми «Режисура шоу та артпроектів», ступеня «Бакалавр» знання щодо розв'язання питань обґрунтованого вибору світлових засобів, їх ефективного впровадження в режисерську практику з врахуванням конкретних умов роботи над артпроектом, заходом, видовищем.

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні й комунікаційні технології.

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

виробництві сценічного твору.

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту.

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.

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

ПРН05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.

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

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 освітня компонента	
Формат курсу	денна/заочна форма навчання, 5 семестр	
Обсяг курсу	кількість кредитів -3	
	ДФН	ЗФН
	загальна кількість годин	
	90 год.	
	аудиторних	
	30 год.	10 год.
	лекційних	
	4 год.	4 год.
	практичних	
	26 год.	6 год.
	самостійна робота	
60 год.	80 год.	
Технічне і програмне забезпечення / обладнання	Комп'ютер ASUS AT1 9100 1 шт.; Комбопідсилювач Behringer 1 шт.; Колонки 2 шт. Акустична колонка DX-2222, 2 шт.; Підсилювач Omnitronic p-250 1 шт.; Мікшер активний з підсилювачем 1 шт.; Пульт мікшерний 1 шт.; Колонки 2 шт., Пульт мікшерний 1 шт.; Активні колонки 2 шт., Синтезатор "Alesis" 1 шт.; Підсилювач Powerodi 1 шт.; Кабель 10 м. 1 шт.; Синтезатор "Yamaha" 1 шт.; Підсилювач 1 шт.; Колонки 2 шт.; Стьйки мікрофонні 2 шт.; Пульт мікшерний 1 шт.; Колонки 2 шт.; Микрофони 4 шт.; Стьйки икрофонні 4 шт.; Активний мікшерний пульт DSP900 1 шт. Микроф. радіосистема AKG WMS40, 2 шт; Монітор ASUS 19, 1 шт.; Стьйки мікрофонні 2 шт.; Електропіаніно 2 шт Classroom, Meet у корпоративному освітньому сервісі Google Workspace for Education у разі	

	навчального процесу онлайн.
Форми, види навчальних занять та методи навчання	<p>Форми: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи</p> <p>Види: лекції / практичні заняття</p> <p>Методи навчання: Практичний метод; проблемний (проблемно-пошуковий) метод; вербальний метод; наочний метод; інтерактивні методи (майстер-класи, метод проєктів).</p>
Поточний контроль	<p>Поточний контроль: опитування (усне та письмове); виконання завдань практичної роботи: опанування інноваційними технічними засобами звукозапису і звуковідтворення/3D-мапінгу та візуалізації/генераторами сценічних ефектів/сценічно-модульними конструкціями; виконання завдань самостійної роботи: відпрацювання навичок роботи з програмним забезпеченням інноваційних технічних засобів.</p>
Підсумковий контроль	Екзамен - 5 семестр
Політика курсу*	<p>Умовами опанування навчальної дисципліни «Інноваційні технічні засоби мистецько-видовищних форм» 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_pb22.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_pvks2.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	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усь ого	у тому числі					у тому числі					
		л	п	с	інд	с.р.	усь ого	л	п	с	ін д	с.р.
5 семестр												
Розділ 1. Суттєвість та специфічні особливості художнього світла.												
Тема 1: Особливості художнього світла в різних видах мистецтва. : Наукові та філософські основи естетики світло-сприйняття.	6	1	-	-	-	5	6	0.25	-	-	-	5.75
Тема 2: Світло як носій художньої інформації.	6	1	-	-	-	5	6	0.25	-	-	-	5.75
Тема 3: Освітлювальна апаратура.	6	1	-	-	-	5	6	0.5	-	-	-	5.5
Разом за розділом 1	18	3	-	-	-	15	18	1	-	-	-	17
Розділ 2. Регулювання світлом та поняття «кольору» в сценічному освітленні.												
Тема 4: Системи керування світлом.	7	-	2			5	7	0.5	-	-	-	6.5
Тема 5: Місце та вплив світла у сценічному просторі. Колір в сценічному освітленні. Техніка формування виразності образу. Світлофільтри.	7	-	2			5	7	1	-	-	-	6
Тема 6: Лазерна техніка. Світлова завіса. Голографія.	7	-	2			5	7	0.5	-	-	-	6.5
Разом за розділом 2	21	-	6			15	21	2	-	-	-	19
Розділ 3. Методика роботи художника по світлу з режисером-постановником, художником. Робота художника по світлу над виставою чи святом. Новітні технології в галузі світла.												
Тема 7: Робота художника по світлу над виставою та макетом. Робота художника по світлу з художником-постановником та режисером.	16	-	6	-	-	10	16	-	1	-	-	15
Тема 8: Складання світлових партитур.	22	-	10	-	-	12	22	-	4	-	-	18
Тема 9: Впровадження нових театральних технологій. Відеоряд. Статистичні та динамічні проєкції.	10	-	4	-	-	6	10	-	1	-	-	9
Тема 10: Техніка безпеки в постановчому освітленні.	3	1	-	-	-	2	3	1	-	-	-	2

<i>Разом за розділом 3</i>	<i>51</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>30</i>	<i>51</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42</i>
Усього годин	90	4	26	-	-	60	90	4	6	-	-	80

8. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

Усне/письмове опитування - 4 бали

Робота на практичних заняттях - максимально 36 балів;

Самостійна робота - максимально 20 балів (за 10 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	T8	T9	T10		
5	5	5	10	10	10	10	10	10	5	40	100

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

8. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ / ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

за даним курсом не передбачено

9. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

НАЗВА	Хід виконання роботи (питання /завдання, які будуть розглянуті на занятті)	Рекомендована на література	Кількість балів, які може отримати здобувач
Тема 4: Системи керування світлом.	Класифікація пультів. Місце розташування пультів.	9	6
Тема 5: Місце та вплив світла у сценічному просторі. Колір в сценічному	Сприйняття кольорів. Художня виразність кольору. Стандартні джерела білого кольору. Розглядаються класифікації фільтрів. Основні типи світлофільтрів. Змішення лінійно-	14, 15, 16	6

освітленні. Техніка формування виразності образу. Світлофільтри.	незалежних кольорів.		
Тема 6: Лазерна техніка. Світлова завіса. Голографія.	Типи світлових завіс. Лазерна основа голографії. Властивості голографії.	6	6
Тема 7: Робота художника по світлу над виставою та макетом. Робота художника по світлу з художником-постановником та режисером.	Складання світлових картин. Методи виділення актора з речового середовища. Розсіюючі фільтри для освітлення акторів. Вплив сценічного світла на формування образу та образного сприйняття. Творча робота з художником-постановником. Задачі режисера-постановника, які ставляться перед художником по світлу. Світлові репетиції. Підготовка до світлових репетиції. Організаційний процес світлових репетиції.	10	6
Тема 8: Складання світлових партитур.	Класифікація світлових партитур. Оформлення та запис світлових партитур.	1, 3, 6, 15	6
Тема 9: Впровадження нових театральних технологій. Відеоряд. Статистичні та динамічні проекції.	Науково-технічний прогрес у театральній справі. Сканери. Новітня світова техніка. Розглядаються класифікації проекції.	6,15, 21	6
Разом			36

10. ТЕМИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ з/п	Хід виконання роботи (питання /завдання, які будуть розглянуті на занятті)	Кількість б алів, які може отримати здобувач
1	Розкрити сутність художнього світла у живопису, архітектурі та скульптурі	4
2	Проаналізувати вплив світла на створення образу та його сприйняття	4
3	Надати класифікацію освітлювальної апаратури	4
4	Вивчити основні правила експлуатації і технічні вимоги до пультів	4
5	Розкрити техніку формування виразності образу	4
6	Надати типи світлових завіс. Вивчити типи лазерів, голографії.	4
7	Розкрити основні задачі режисера-постановника, які ставляться перед художником по світлу.	4
8	Оформлення та запис світлових партитур.	4
9	Надати класифікацію проекції.	4
10	Вивчити вимоги, які висуваються до експлуатації світлових приборів	4
Разом		40

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ

1. Світло як носій художньої інформації.
2. Освітлювальна апаратура.
3. Пульти регулювання світлом.
4. Колір в сценічному освітленні.
5. Світлофільтри. Змішення кольорів.
6. Лазерна техніка. Світлова завіса. Голографія.
7. Освітлення акторів. Освітлення декорацій.
8. Робота художника по світлу над виставою та макетом.
9. Робота художника по світлу з художником-постановником та режиссером.
10. Світлові репетиції.
11. Складання світлових партитур.
12. Впровадження нових театральних технологій.
13. Відеоряд. Статистичні та динамічні проєкції.
14. Техніка безпеки в постановочному освітленні.

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Обов'язкова

1. Dr. James L. Moody, Ed.D. With contributing writer Paul Dexter Concert Lighting Techniques, Art and Business - THIRD EDITION Focal Press is an imprint of Elsevier, 2010
2. GrandMA2 User Manual Version 3.9 - MA Lighting Technology GmbH - Dachdeckerstr. 16 - 97297 Waldbüttelbrunn — Germany, 2021
3. Paul W. Richards The Unofficial Guide to NDI - NDI® is a registered trademark of Vizrt Group. All rights reserved, 2021
4. ProLight Black Book Technical Matters edition – Prolight BV, 2020
5. STAGE LIGHTING DESIGN: AN INTRODUCTION — copyright by ETC, 2021
6. Steve Dixon Digital Performance - The MIT Press, 2007
7. Steven Louis Shelley A Practical Guide to Stage Lighting, 2nd Edition. - Focal press, 2009.
9. John Huntington Control Systems for Live Entertainment Third Edition - Focal Press is an imprint of Elsevier, 2007
10. R. Craig Wolf, Dick Block Scene Design and Stage Lighting Tenth Edition - Wadsworth, Cengage Learning, 2014
11. Richard Cadena - Automated Lighting. The art and science of moving light in theatre, live performance and entertainment. 2nd edition - Focal Press is an imprint of Elsevier, 2010
12. Афанасьєва К. О. Захист інтелектуальної власності в шоубізнесі / К. О. Афанасьєва. – Київ : ВАІТЕ, 2009.
13. Верхова А. Естрада як особлива форма шоумистецтва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2016. № 2. С. 212-218.
14. Горбов А. Постановка видовищно-театралізованих заходів / А. Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К. : Шкільний світ, 2010.

Додаткова

- 1 Машенко І. Енциклопедія електронних мас-медіа: словник-госарій термінів і виразів. Київ : КиМУ, 2007

2. Чемеровський Ф.А. Технологія підготовки, організації та проведення масових свят: Методичний посібник / Ф. А. Чемеровський. — Х., 2009. — 99 с.
3. Набоков Р. Г. Режисерські технології постановки масового свята: історія та сучасність / Р. Г. Набоков // Міжн. Вісн.: Культурологія. Філологія. Музикознавство. / М-во культури Укр., Нац. Акад. Кер. Кадрів культури і мистецтв [Одес. Нац. Музич. Акад. Ім. А. В. Нежданової]. — Київ. : Міленіум 2014. — Вип. II (I). — С. 80–85.

Інтернет-ресурси

1. Особливості, класифікація та функції театральної музики. URL: <https://studfile.net/preview/5298597/page:3/>
2. Е.Е. Соколова. Мюзикл як музичний жанр. URL: <https://gushins.ru/uk/shining-eyes/kratkoe-soobshchenie-ob-istorii-zhanra-myuzikldoklad-myuzikl-kak-muzykalnyi-zhanr.html>
3. Peugeot Motion & Emotion 4D Video-Mapping Projection in Brazil. URL: <https://youtu.be/cPgL5RhPvFE>
4. SAMSUNG GALAXY S3 - 4D Video Mapping (2012). URL: <https://youtu.be/iq-FXpJlrTo>
5. Luminous Room Illuminating Light. URL: <https://vimeo.com/48600709>
6. Офіційний сайт Lord of the Dance [Електронний ресурс] . – Режим доступу: <http://www.lordofthedance.com>