

КАФЕДРА МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА ТА РЕЖИСУРИ ТЕАТРУ АНІМАЦІЇ

СИЛАБУС

МОНОГРАФІЯ ПРЕДМЕТУ ТА МАТЕРІАЛУ

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

Курс	3
Семестр	5
ECTS	4
Аудиторних годин	32
Лекції	
Семінари	
Практичні	32
Самостійна робота	88
Семестровий контроль	Залік

Інформація про викладача

ПБ, посада	Білинська Юлія Олександрівна, старша викладачка
Профіль викладача	https://orcid.org/0000-0001-8647-7202
E-mail	bilinskiulia@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

Силабус спеціального курсу «Монографія предмету та матеріалу» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Силабус укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчання. Силабус визначає обсяги знань, які повинні опанувати бакалаври відповідно до вимог освітньо-професійної програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу спеціального курсу «Монографія предмету та матеріалу», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень. **Метою** вивчення вибіркової дисципліни «Монографія предмету та матеріалу» є виховання та розвиток уяви та фантазії; ознайомлення зі специфікою театру предмета; усвідомлення різних способів оживлення та анімації предмету або матеріалу; навчання побудові предметного етюдю; опанування навичок майстерності актора; формування проєктної компетентності; уміння презентації та реалізації творчих проєктів згідно з європейською проєктною

культурою; розвинення соціальної навички (softskills); забезпечення необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання проєктних задач у майбутній професійній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні :

Інтегральна компетентність:

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

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

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах.

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.

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

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

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

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

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

СК14. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

Програмні результати навчання:

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

ПРН04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.

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

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

ПРН09. Обирати оптимальні художньо-виражальні (акторсько-виконавські, хореографічно-пластичні, музично-вокальні) та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту).

ПРН10. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.

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

ПРН15. Знати основні закони психології творчості.

ПРН16. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефхівцям.

ПРН17. Вміти обирати адекватні засоби презентації результатів власної професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.

ПРН 18. Проводити професійну діяльність у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.

Перелік тем.

Тема 1. Театр предмету та матеріалу в контексті сучасного театру анімації.

Тема 2. Монографія предмету у професійній школі театру Польщі.

- Тема 3. Предмет як об'єкт мистецтва у XX столітті. Школа «Bauhaus».
- Тема 4. Предмет як об'єкт мистецтва у сучасному театрі.
- Тема 5. Інсталяція.
- Тема 6. Річ в історії соціокультурного розвитку людства.
- Тема 7. Символ. Знак. Метафора.
- Тема 8. Фактура матеріалу як основний елемент для створення історії сценічної дії.
- Тема 9. Сергій Параджанов та його художньо-образне використання предметних інсталяцій та матеріалу.
- Тема 10. Особливості конструкції драматургії для монографії предмету та матеріалу у сучасному театрі.
- Тема 11. Матеріал та предмет, як візуальне рішення поетичних метафор.
- Тема 12. Створення монографії предмету та матеріалу у мультимедіа, цифровому форматі. Техніки та технології.
- Тема 13. Презентація власного творчого продукту. Методи та практичні технології презентації творчого проєкту.

Форми та технології навчання

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

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання. Поточний контроль – (індивідуальне та фронтальне усне опитування, письмове опитування, есе, презентації, реферативні повідомлення, перегляди практичних аудиторних та творчих робіт, поточний (модульний) тестовий контроль). Підсумковий контроль – у формі показів (практичні дисципліни). Захист творчого проєкту у форматі есе (цифровий формат РР).

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у відповідну групу Telegram, Viber, Messenger, платформа <https://www.youtube.com/>.

Система оцінювання

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за вивчену дисципліну	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для диференційованого заліку	для заліку
90–100	A	відмінно	зараховано
82–89	B	Добре	
74–81	C		
64–73	D	задовільно	
60–63	E		
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання

0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
------	---	--	---

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

У разі виконання завдання: 1-11 які відображені у додатку творчих завдань з дисципліни, здобувач отримає **(5 балів за кожне завдання) 55 балів.**

Якщо здобувач врахував всі коментарі та зауваження щодо практичних робіт **3-11** та переробив свій проект, своєчасно здав роботу (на кожне завдання існує регламент дедлайну виконання роботи), творчий проект здобувача на загальному обговоренні отримав зацікавленість від колег та оцінку оригінального творчого підходу до завдання, виконавець отримає додатковий **1 бал** за кожне завдання. Додаткові бали будуть позначені червоним «+»

У разі виконання цих вимог здобувач отримає **64 бали.**

Виконання завдань **12,13** додає виконавцю **по 10 балів** до загальної оцінки. Нарахування та оцінювання якості виконаного творчого проекту здобувача з дисципліни відбувається на засіданні кафедри (КМАРТА, КРТД, ТЗ).

У разі виконання всіх вимог здобувач отримає **84 бали.**

Якщо творчий проект здобувача на загальному обговоренні отримав зацікавленість від професорсько-викладацького складу та оцінку оригінального творчого підходу до завдання, виконавець отримає додаткові **5 бали** за кожне завдання.

У разі виконання цих вимог здобувач отримає **94 бали.**

Якщо здобувач брав активну участь у аналітичній частини практичних занять (буде позначення червоним «+» у примітках) має право на додатковий **1 бал (за кожною позначку)** до загальної оцінки.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для здобувачів з особливими освітніми потребами.

Неформальна освіта

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь здобувачів у міжнародних та вітчизняних театральних фестивалях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування культурно-мистецьких заходів тощо.

Політика курсу

Робота має відповідати вимогам «Положення ХНУМ імені І.П. Котляревського про академічну доброчесність» та «Кодексу академічної доброчесності ХНУМ імені І. П. Котляревського».

Рекомендована література

1. Білинська Ю. Перформативна практика та принцип «поліанімації» як сучасні сегменти майстерності актора Креативний простір: електронний науковий журнал. Харків: СГ НТМ, 2021. №4. С. 7. URL:<https://www.newroute.org.ua/crp/> (дата звернення: 27.08.2021).
2. Білинська Ю. «Комплекс методичних матеріалів до дисципліни монографія предмету та матеріалу».https://drive.google.com/drive/folders/1L7BS_Pqbk6B1jqulxLGqSelrsgThCY28?usp=sharing
3. Бучма О. Є. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури : дис. ... канд. мистецтвознавства. Київ, 2015. 191 с.
4. Інюточкін О. Специфічні особливості елементів професійної техніки актора театру анімації. Культура України. 2011. № 33. С.12-16.

5. Рубінський О. Методичні принципи виховання актора Харківської школи лялькарів. *Культура України*. 2010. №30. С. 136 – 147.
6. Станіславський К. Робота над роллю («Ревізор») реальне відчуття життя п'єси та ролі (1936-1937 рік). Львівський національний ун-т І. Франка; заг. ред. Б. Козака. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018.
7. Шаповалова Н. Монолог з лялькою як важливий етап акторської майстерності в професійній освіті акторів театру анімації *Культура та інформаційне суспільство XXI століття* : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квітня 2021 р. / За ред. проф. В. М. Шейка та ін. — Харків : ХДАК, 2021. С. 185-186.
8. Фесенко С. Особливості виховання актора-лялькаря. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, 2018. №51. С. 192 – 208.
9. Epskamp K. InterculturalPuzzles. RichardSchechnerandtheAnthropologyofTheatreinthe 20thCentury // *Anthropos*, 2003, Bd. 98, N. 2. - Pp. 499- 506.
10. Jurkowski H. Dziejeteatralalek. T. 1. Odantykudoromantyzmu / H. Jurkowski. —Warszawa : PaństwowyInstytutWydawniczy, 1970.
11. MarekWaszkiel<https://www.marekwaszkiel.pl/2018/05/30/animacja-we-wspolczesnym-lalkarstwie/>.(дата звернення: 27.08.2021).