

СИЛАБУС

ІМЕРСИВНИЙ ТЕАТР

Освітній рівень	Другий (магістерський)
Ступень освіти	Магістр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	026 Сценічне мистецтво
Освітньо-професійна програма	Сценічне мистецтво
Статус	Вибіркова

Курс	2
Семестр	4
ECTS	4
Аудиторних годин	32
Лекції	12
Семінари	
Практичні	20
Індивідуальні	
Самостійна робота	88
Семестровий контроль	4 семестр – залік

Інформація про викладача	
ШБ, посада	Партола Яна Вікторівна, доцент, кандидат мистецтвознавства
Профіль викладача	http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/TF/Partola.pdf
e-mail	partola1905@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

Силабус навчальної дисципліни «Імерсивний театр» складений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки Магістра сценічного мистецтва та навчального плану. Силабус визначає обсяг знань, які мають здобути магістранти, комплекс умінь та компетентностей, яких повинні набути магістранти відповідно до вимог освітньо-професійної програми, алгоритму вивчення дисципліни «Імерсивний театр», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання програмних результатів навчання магістрантів.

Метою вивчення дисципліни – ознайомити магістрантів із новітнім явищем сучасного перформативного мистецтва – імерсивним театром, його особливостями та різновидами практик, методами та технологіями створення вистав. Дисципліна орієнтована на практичну складову, надає можливість здобувачам освіти можливість реалізації самостійної творчої роботи у межах означеного напрямку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні **знати**:

- об'єкт, предмет, структуру дисципліни;
- основні концепції сучасного театру;
- етапи становлення і формування імерсивного театру;

- особливості різних форматів імерсивної вистави;
- принципи вибору та організації сценічного простору;
- особливості конструювання драматургічно-сценарної основи імерсивної вистави;
- методи та технології режисерської реалізації проєкту;
- основні принципи акторського існування у форматі імерсивної вистави.

Уміти:

- самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних питаннях предмету навчальної дисципліни;
- належно володіти спеціальною термінологією;
- аналізувати процеси сучасного театрального мистецтва;
- обґрунтовувати власну думку та творчий задум;
- здійснювати творчу реалізацію імерсивної вистави.

Здобуті знання та уміння забезпечують формування таких **компетентностей**:

- ЗК1. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних засад й концепцій культурно-мистецьких процесів для усвідомлення соціально-культурної значимості своєї діяльності.
- ЗК10. Здатність знаходити, опрацьовувати, аналізувати та синтезувати інформації в мистецтвознавчих науках. проводити дослідження на відповідному рівні.
- СК1. Здатність до комплексного розв'язання складних професійних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та створенні нових знань та професійної практики.
- СК4. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проєктів, фестивалів та конкурсної діяльності, пропагування кращих зразків національної та світової сценічної спадщини.
- СК6. Здатність на високому фаховому рівні брати участь у громадських дискусіях, пов'язаних з питаннями історії сценічного мистецтва, його актуального стану та тенденцій його розвитку.

Програмні результати навчання за ОНП:

ПРН3. Знати філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої творчості; основні тенденції розвитку історії культури і мистецтва.

ПРН4. Пояснювати феномен культури, її роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки у розвитку цивілізації та пов'язані з ним сучасні та естетичні проблеми.

ПРН11. Оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.

ПРН17. Вміти розробляти, планувати й реалізовувати художньо-мистецькі та науково-дослідницькі проєкти, які спрямовані на популяризацію історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні твори сучасного мистецтва.

ПРН20. Здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю щодо питань сценічного мистецтва в т.ч. і на міжнародному рівні.

Перелік тем

Тема 1. Вступ. Мета і завдання дисципліни. Терміни та поняття. Історія виникнення та розвитку явища.

Тема 2. «Site-specific» театр. Енвайронмент-театр. Вистава-променад.

Тема 3. Психогеографія та dérive (метод дрейфу) у системі імерсивного театру

Тема 4. Вибір локації. Розробка маршруту, паралельність, рефренність та одночасність перебігу ігрових епізодів.

Тема 5. Способи конструювання (монтажу) сценарної основи. Трансформація класичних сюжетів методами імерсивного театру.

Тема 6. Принципи акторського існування. Актор-провідник.

Тема 7. Особливості комунікації із глядачем. Глядач-актор, глядач-драматург, глядач-режисер.

Тема 8. Розробка та презентація самостійного творчого проєкту.

Форми та технології навчання

Теоретичне лекційне навчання, практичні заняття та самостійна робота, есе, презентація, аналіз творів сценічного мистецтва, рецензування театральних вистав, розробка та реалізація власного проєкту імерсивної вистави.

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у відповідну групу Messenger, Moodle, Google Classroom тощо.

Система оцінювання

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для іспиту та диференційованого заліку	для заліку
90–100	A	Відмінно	Зараховано
82–89	B	Добре	
75–81	C		
64–74	D	Задовільно	
60–63	E		
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано зможливістю повторного складання
0–34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Критерії оцінювання знань студентів:

90–100–A – відмінно ставиться за глибоке знання теоретичної частини навчальної дисципліни, належне володіння відповідною термінологією, логічність та обґрунтованість висновків, вміння застосовувати одержані знання в практичній діяльності, виконання творчих завдань, розробка та реалізації самостійної практичної частини на високому рівні.

82–89–B – добре передбачає глибоке знання теоретичної частини навчальної дисципліни, володіння відповідною термінологією, впевнений виклад матеріалу та коментування його, проте студентом допускаються певні фактологічні помилки, несуттєві неточності у формулюваннях, продемонстровані вміння застосовувати одержані знання в практичній діяльності, виконані творчі завдання, розробка та реалізації самостійної практичної частини виконані на надійному рівні.

75–81–C – добре передбачає достатнє знання теоретичної частини навчальної дисципліни, володіння відповідною термінологією, студент допускає певні фактологічні помилки, неточності у формулюваннях, не завжди може застосувати одержані знання в практичній діяльності, практичні завдання виконані не в повному обсязі, розробка та

реалізації самостійної практичної частини на достатньому рівні.

64–74–D – задовільно ставиться, якщо студент в цілому продемонстрував знання основної частини навчального матеріалу, допустив нечіткі формулювання, неспроможний відокремлювати у своїх відповідях головне від другорядного, практичні завдання виконані не в повному, розробка самостійної практичної частини не завершена, а її реалізація не доведена до логічного завершення.

60–63–E – задовільно ставиться, якщо студент продемонстрував низький рівень знання основної частини навчального матеріалу, допускає суттєві помилки у формулюваннях, неспроможний відокремлювати у своїх відповідях головне від другорядного, практичні завдання виконані не в повному обсязі та не на належному рівні, розробка самостійної практичної частини не завершена й не реалізована.

35–59–FX – незадовільно (з можливістю повторного складання) – ставиться, якщо студент не обізнаний зі значною частиною навчального матеріалу, припускає суттєві помилки, практичні завдання не виконані, розробка самостійної практичної частини не завершена й не реалізована.

0–34–F – незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни) – ставиться, якщо студент не обізнаний зі навчальним матеріалом, не виконував систематично практичний завдань, не приступав до розробки практичної самостійної роботи.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.

Неформальна освіта

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

Політика викладання дисципліни

Викладання дисципліни відповідає вимогам «Положення ХНУМ імені І. П. Котляревського про академічну доброчесність»

Рекомендована література:

1. Барба Е. Паперове каное: путівник по театральній антропології. Львів: Літопис, 2001.
2. Веселовська Г. І. Сучасне театральне мистецтво : навч. Посіб. – К. : НАКККіМ, 2014. – 143 с.
3. Баут П. Від Гетсбі до 1984. Що таке імерсивний театр, або як вибратися з власної «бульбашки» і зрозуміти сучасний світ // Life. 2021. <https://life.nv.ua/ukr/art/imersivniy-teatr-shcho-ce-take-yak-yogo-zrozumiti-i-kudi-piti-v-kiyevi-video-50182067.html>
4. Готовський С. Театр. Ритуал. Перформер. Львів: Літопис, 1999.
5. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Е. Вінквіста та В. Е. Тейлора; пер. з англ. Київ: Вид-во Соломії Павличко, 2003.
6. Імерсивний театр: як розбивається стіна між глядачами та акторами // Українська правда <https://life.pravda.com.ua/projects/uzahvati/2021/10/8/245657>
7. Клековкін О. Ю. THEATRICA: АНТИТЕАТР / Ідеї. Винаходи. Форми: Хронолексикон / ІПСМ НАМ України. – К.: Арт Економі, 2012.
8. Кундеревич, О. В., Кириленко, К. М., & Бенюк, О. Б. (2021). Імерсивність як мистецька стратегія початку XXI століття (аналіз театального досвіду та його філософських підвалин). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (45), 174–182. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247390>.

8. Кучер Р. Просторовий дизайн імерсивного театру в контексті мистецьких практик // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, здобувачів, магістрів. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. С. 54–56.
9. Лачко О. Ю. Перформанс у просторі української театральної сцени / Лачко О. Ю. // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Серія]: Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2015. – № 6. – С. 125–128. – Бібліогр.: 13 назв.
10. Лачко О. Ю. Енвайронмент – новаторська театральна практика ХХ століття / Лачко Ольга Юріївна // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : матеріали Сьомої Міжнар. наук.-творч. конф., 9 квіт. 2014 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т мистецтв та дизайну, Каф. режисури. – Київ, 2014. – С. 108–110.
11. Липківська А. Драма і сцена: шляхи режисерського театру кінця ХХ–початку ХХІ ст. // Науковий вісник КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, – 2006. – Вип 6. С. 27-44.
12. Паві П. Словник театру. Львів: Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.
13. Ситник М. Імерсивний театр в Україні: як це працює? // Українська правда <https://life.pravda.com.ua/projects/uzahvati/2021/10/27/246285/>
14. Erika Fischer-Lichte The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, Routledge, 2008. Режим доступу: <https://dr2014theatretheory.files.wordpress.com/2015/09/fischer-lichte-c1-c2.pdf>
15. Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, Routledge, 2006. Режим доступу: https://monoskop.org/images/2/2d/Lehmann_Hans-Thies_Postdramatic_Theatre.pdf
16. Jonathan Mandell What is immersive theater? The six elements that define it at its best // New York Theater <https://newyorktheater.me/2019/10/04/what-is-immersive-theater-the-six-elements-that-define-it-at-its-best/>
17. Stephen Eckert What Is Immersive Theater? // Contemporary performance. November 9, 2021. <https://contemporaryperformance.com/2021/11/09/immersive-theater/>

Інтернет-ресурси

1. Без зали, сцени, підготовлених акторів. Імерсивний театр: виклик глядачу чи запит часу? URL: <https://www.youtube.com/watch?v=C8basjPZ65I>
2. У захваті URL: <https://uzahvati.com.ua/>
3. Імерсивний театр для дітей URL: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=269883268511725
4. Офіційний сайт англійської театральної компанії Punchdrunk URL: <https://www.punchdrunk.com/>
5. Acting Class: What Is Immersive Theatre A 2 Minute Guide URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rF9v30a4t-w>
6. Guided tour of immersive theatre show 'Because The Night' | Art Works URL: <https://www.youtube.com/watch?v=JygxifrfIWQ>
7. The Great Gatsby Immersive Experience | Official Trailer (2019) URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0irDIzw2VeE>
8. Peaky Blinders: The immersive experience URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1FQF1AMS6OY>
9. Working In The Theatre: Immersive Theatre URL: <https://www.youtube.com/watch?v=C5i6vy3LWw>