

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет
театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії КНУТКіТ
імені І. К. Карпенка-Карого

Ганна КОЧАРЯН
29 квітня 2024 року

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
для вступників на освітньо-професійну програму

«Сценографія театру ляльок»

Рівень вищої освіти	старший (другий) курс (бакалаврський)
Галузь знань	02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність	026 «Сценічне мистецтво»
Вступ на основі	НРК 5 (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або НРК 6 (освітній ступінь бакалавра)

Програма затверджена на засіданні
кафедри мистецтва театру ляльок
(протокол № 4 від 19 березня 2024 р.)
Зав. кафедри мистецтва театру ляльок

Р. Неупокоев

Київ – 2024

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА	3
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ.....	3
СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ	4
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДРУГОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (СПІВБЕСІДИ).....	7
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА	8

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих здібностей вступника, необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» освітньо-професійною програмою «Сценографія театру ляльок». Для навчання за освітньо-професійною програмою «Сценографія театру ляльок» приймаються **особи, які мають освіту художньої школи або художньої студії**.

Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, художньою пам'яттю. Враховуючи специфіку майбутнього навчання, на освітньо-професійну програму «Сценографія театру ляльок» приймаються особи, які мають природні художні здібності. У запропонованій програмі перед викладачами, які приймають творчий конкурс, стоїть завдання скласти такі умови, в якій творчо перспективний вступник зможе продемонструвати свої здібності.

Головним методологічним принципом творчого конкурсу є виявлення у вступників творчих здібностей, розкриття їх авторського задуму, оригінального мислення. Творчий конкурс проходить у два етапи в один день, професійна придатність вступника оцінюється певними балами за кожен частину творчого конкурсу окремо. Вступне випробування може проводитись в очному та дистанційному форматі відповідно до Правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого в 2024 році.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на творчий конкурс у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі на збереження не допускаються.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Програма творчого конкурсу охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого з метою одержання освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Сценографія театру ляльок».

Під час формування даної програми враховувалися вимоги щодо знань вступників в галузі культури і мистецтва на рівні повної середньої освіти, художньої школи і художньої студії. Вступне випробування має на меті виявити:

- рівень практичних умінь і навичок щодо професійних функцій сценографа театру ляльок;
- можливості вступника виконувати професійні функції сценографа театру ляльок;
- можливості працювати з режисером-постановником над вирішенням сценічного простору і створенням художнього образу вистави (спираючись на отримані знання та творчі пошуки, створювати ескізи, макети, ляльки, декорації, костюми, реквізит для вистав, відповідно до запропонованої п'єси та режисерського задуму вистави);
- у творчій діяльності керуватися надбаннями майстрів українського та світового театрального мистецтва, використовувати їхні зразки у створенні художніх образів у виставах театру ляльок;

- розвивати естетичний смак (формувати та розвивати світогляд, художньо-естетичний смак);
- використовувати попередньо набуті знання у практичній діяльності;
- планувати та організовувати власну професійну діяльність (складати плани власної професійної діяльності) ;
- прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та віддаленому майбутньому).

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння використовувати категоріальний апарат, виконувати професійні функції сценографа театру ляльок.

СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший та другий етапи проходить в один день.

Перший етап (практично)

Виконавська художня майстерність

Виконання натюрморту з натури в кольорі. Для проведення вступного випробування пропонується виконання живописного натюрморту з предметів побуту. (При собі мати : папір : аркуш А3, фарби акварель, гуаш, олівці, ємність для води тощо) . Оцінюються природні здібності до зображення на площині просторових форм, готовність до оволодіння художніми техніками. Володіння навичками створення об'єму предметів і просторового середовища засобами світлотіні, створення повітряної перспективи живописними засобами. Рівень культури подачі роботи (володіння графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами).

Самостійно створені заздалегідь художні роботи і саморобки (мати з собою). Оцінюється коло інтересів та здібностей вступника, рівень володіння техніками різних жанрів образотворчого мистецтва, естетичний смак та рівень культури.

Другий етап

Художньо-предметна інсталяція та колоквиум

Предметна інсталяція. На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів вступник створює візуальну інсталяцію (композицію) на задану тему. Оцінюється композиційне вирішення простору за допомогою предметів, образне розкриття заданої теми.

Колоквиум – співбесіда

Оцінюється загальноосвітній рівень вступника та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії , історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок . Виявлення світогляду вступника.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

100-бальна шкала (від 100 до 200 балів)

Незадовільно	Задовільно	Добре	Відмінно
100-124 балів	125-149 балів	150-179 балів	180-200 балів
<p>В роботі неправильне композиційне розміщення зображення на аркуші, відсутні графічні та пластичні навички зображення предметів на площині. Спотворення пропорцій. Механічне копіювання натури замість конструктивного аналізу форми. Не має досвіду роботи з образотворчими матеріалами і вступник не володіє різними техніками виконання. В роботі відсутні основи композиційної будови, пластичні навички компоновання об'ємних форм у просторі. Вступник не володіє образотворчими засобами та техніками колажу та аплікації. Не вірний вибір стилістично заданих засобів для зображення обраної теми. Не має здібностей до просторового бачення, фантазії, гармонійного</p>	<p>В роботі вірне композиційне розміщення зображення на аркуші, але допущені помилки в пропорційній побудові предметів, неузгодженість тонального звучання окремих частин і деталей. Зайва чорнота або млява сірість тону. Обмежений діапазон тональностей. Кольорове рішення не відповідає певному освітленню натюрморту. Локальні кольорові плями без урахування впливу освітлення, рефлексів від навколишніх предметів. Низький рівень культури подачі роботи (не володіє графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами). В роботі визначена композиційна побудова, намічена основна конструктивна глибино-просторова модель композиції, але передача формально-образного зображення теми не відповідає завданню. У Вступника відсутні навички роботи з образотворчими</p>	<p>В роботі вдало використані виразні засоби та елементи композиції, вірно розпочато зображення просторових форм через лінійно-конструктивний малюнок. Правильно визначені пропорції зображуваних предметів, виявлений об'єм предметів і просторова середа засобами світлотіні. Успішно знайдені великі локальні кольорові відношення, але є недоліки в передачі повітряної перспективи живописними засобами. Чи при вірному кольоровому баченні порушене тональне рішення. Є дрібні недоліки, або технічна незавершеність, яка не впливає на цілісність роботи. В роботі вдало використані виразні засоби і елементи композиції, вірно розпочато конструктивну побудову та компоновання об'ємних форм і матеріалів. Формально-образне рішення композиції відповідає обраній темі. Цілісність і стилістична єдність елементів композиції достатня. Композиція має оригінальність рішення</p>	<p>В роботі успішно застосовані правила композиційної побудови, основи перспективи, закони світлотіні і тональних відносин. Володіє навичками почуття характеру пропорцій, образотворчою спостережливістю і смаком. Вірно знайдені великі локальні кольорові плями, колорит. Вступник вміє передати об'єм предмета, його форму і створити повітряну перспективу живописними засобами. Ґрунтовно володіє графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами. Загальне художнє враження від роботи та якість виконання дуже висока. В роботі формально-образне рішення композиції відповідає обраній темі, вдало використані загальні та специфічні образотворчі засоби та прийоми композиції. Гармонійно скомпоновані об'ємні форми та матеріали, композиція відрізняється цілісністю, врівноваженістю з явно вираженою домінантою основних елементів композиції.</p>

<p>поєднання форм і кольору. Низький рівень культури подачі. Відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів. Відсутні знання нормативного матеріалу, відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Відсутність аргументації вірного вибору професії.</p>	<p>матеріалами і досвід володіння різними техніками виконання. Середній рівень культури подачі. Недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів. Відповідь вступника відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь. Слабка аргументація вибору професії.</p>	<p>запропонованої теми. Проте кольорове вирішення не повною мірою виражає зміст теми. Є дрібні недоліки, або технічна незавершеність, що не впливає на цілісність роботи. Вступник на достатньо повному художньому рівні створює візуальні інсталяції (композиції). Відповідь вступника відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, достатніми знаннями нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.</p>	<p>Композиційний центр виявляє внутрішній зміст теми. Якість виконання роботи дуже висока. Вступник на високому художньому рівні створює візуальні інсталяції (композиції). Відповідь вступника відрізняється високим рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива аргументація вибору професії.</p>
---	--	---	---

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДРУГОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (СПІВБЕСІДИ)

1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п'єси.
3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
6. Охарактеризуйте основні театральні жанри.
7. Назвіть українських літераторів початку ХХ ст., представників «розстріляного відродження».
8. П'єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
9. Творчість І. Франка.
10. Драматургія Лесі Українки.
11. Назвіть українських драматургів та їх п'єси першої половини ХХ ст.
12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
14. Драматургія Михайла Старицького.
15. Драматургія Марка Кропивницького.
16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
18. Розкажіть про «театр корифеїв».
19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
26. Які фільми створив О. Довженко?
27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків»?
28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
29. Назвіть героїв народного театру ляльок Європи.
30. Драматургія Олександра Олесья.
31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп ?
32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
35. Розкажіть про творчість відомих лялькарів світу.
36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
42. Яких зарубіжних композиторів ХVІІ-ХІХ ст. ви знаєте?

43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
51. Хто автор музики і тексту гімну України?
52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
57. Особливості творчості художників кінця ХІХ-початку ХХ ст.?
58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
61. Які художні музеї є у м. Києві?
62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
64. Хто такий Богдан Хмельницький?
65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
66. Коли проголошена незалежність України?
67. Коли ухвалена конституція України?
68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
69. Назвіть президентів України.
70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
72. Які функції художника-постановника в театрі ляльок?
73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Вериківська І.М. Художник і сцена. – К.: Мистецтво, 1971. – 108 с.
2. Лідер Д. Театр для себе. – К.: Факт, 2003. - 103 с.
3. Лялькарі України . Вип.1. – К.: Український центр УНІМА,2003. – 160 с.
4. Рубинский А.Ю. Мистическая сущность играющих кукол. – Х.: Тимченко А.Н., 2004. - 157 с.
5. Франко І. До історії українського вертепа ХVІІ в.- М.: Бібліотека „Театр Чудес”,1991р.- 176 с.
6. Фрейденберг О.М. Семантика постройки кукольного театра//Декоративное искусствоСССР,1978, №2
7. Френкель М. Пластика сценического пространства. – К.: Мистецтво, 1987.- 184 с.

8. Юрковський Г. Ляльки і традиція вистав на Різдво//Український театр №5/92.- С.14-16.
9. П'єси:
10. Котляревський І.П. Наталка-Полтавка
11. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
12. Франко І. Украдене щастя.
13. Українка Леся. Лісова пісня.,Кам'яний господар.
14. Куліш М. Патетична соната.
15. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
16. Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
17. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
18. Ібсен Г. Пер Гюнт.
19. Метерлінг М. Синій птах.
20. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.