

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Факультет театрального мистецтва

Друга кафедра акторського мистецтва та режисури драми

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор
з наукової роботи

Т. Ірина Ірина ЯН

вересня 2024 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЯ ТВОРЧОГО МИСТЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ

(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти третій (освітньо-творчий)

спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

освітньо-творча програма Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

(назва освітньої програми)

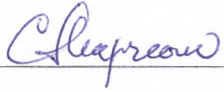
Розробник: **ВИСОЦЬКИЙ Юрій Пилипович** – заслужений діяч мистецтв України, доцент, доцент другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми

Викладачі: Висоцький Ю. П., заслужений діяч мистецтв України, доцент

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми протокол № 2 від «02» 09 2024 р.

Завідувач кафедри Андрій Білоус

РПНД погоджено з гарантом освітньо-творчої програми

Доцент Сергій Марченко
(підпис)

02_09_2024 р.

Пролонговано:

На 20__/20__ н.р.
Завідувач кафедри _____, протокол №__ від «__»__ 20__

На 20__/20__ н.р.
Завідувач кафедри _____, протокол №__ від «__»__ 20__

На 20__/20__ н.р.
Завідувач кафедри _____, протокол №__ від «__»__ 20__

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання			
	денна		заочна	
Характеристика навчальної дисципліни	<i>Обов'язкова / Вибіркова</i>			
Курс				
Семестр	1	2	1	2
Кількість кредитів -	3	3	3	3
Загальний обсяг годин -	90	90	90	90
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні			
	16	16	6	6
	Семінарські			
	Практичні			
	14	14	4	4
	Індивідуальні			
	Лабораторні			
	Самостійна робота			
	60	60	80	80
	Вид підсумкового контролю	<i>залік</i>	іспит	залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

навчальної дисципліни «Методологія творчого мистецького проєкту» полягає у формуванні у здобувачів третього освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва предметних фахових компетентностей щодо опанування теоретико-методологічних і практичних засад створення творчого мистецького проєкту.

Завдання:

- вивчення теоретико-методологічних засад створення творчого мистецького проєкту;
- аналіз актуальності наукової складової творчого мистецького проєкту;
- аналіз специфіки створення оригінальної концепції творчого продукту;
- розкриття специфіки мистецької апробації творчого проєкту.

Очікувані результати навчання (РН) за дисципліною:

ПРН 01. Знати філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої творчості; основні тенденції розвитку історії мистецтва, наукову мистецтвознавчу термінологію в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва і вміти її доречно й коректно використовувати. Так і у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, професійно презентувати результати власних досліджень на наукових конференціях, семінарах.

ПРН 06. Знати історію й теорію аудіовізуального мистецтва та виробництва як галузі науки, за якою здійснюються власні дослідження; усвідомлювати місце результатів власного наукового дослідження в науковому дискурсі. мистецтвознавчій термінології у царині аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ПРН 09. Уміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів аудіовізуального мистецтва, орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами роботи												
	денна форма						Заочна форма						
	усь го	у тому числі					усь го	у тому числі					
		л	п	сем	інд	са м		л	п	ла б	ін д	с. р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Тема 1. Методика реалізації проєкту.					20	10							
Тема 2. Підготовка до реалізації мистецького творчого проєкту.					20	10							
Тема 3. Аналіз суміжних методик.					20	10							
Всього:					60	30							

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Методика реалізації проєкту.

Робота із співавторами та партнерами. Визначення кошторису проєкту. Початок роботи над реалізацією проєкту, аналіз завдань, що виникають в процесі роботи.

Систематизація методичної проблематики, пов'язаної із реалізацією проєкту, створення методики виконання завдань, робота над відповідними методичними рекомендаціями.

Додатково: написання тез для виступу на науково-практичній конференції.

Основні поняття, ключові слова: кошторис проєкту, копродукція, методичні рекомендації.

Рекомендована література

1. Алфьорова З. І. Перформанс як візуальне мистецтво // Вісник Харківської

державної академії дизайну і мистецтв. 2006. № 7. С. 3–8.

2. Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х. Київ: Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. 206 с.:

3. Клековкін О. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті: Навчальний посібник / Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. К.: АртЕк, 2017. 336 с.

Тема 2. Підготовка до реалізації мистецького творчого проєкту.

Створення матеріальної частини та музичного оформлення для мистецького продукту, підготовка до початку репетиційного процесу, оформлення документів та договорів у разі необхідності.

Основні поняття, ключові слова: драматургічна образність, тематизм, варіативність, тематичний розвиток.

Рекомендована література

1. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Львів: 2005. 136 с.

2. Веселовська Г. Український театральний авангард. К., 2010.

3. Владимірова Н. Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі ХІХ-ХХ століть. К., 2008.

4. Клековкін О. Mise en scene: Ідеї. Концепції. Напрями – К.: ІПСМ, 2017. – 800 с.

Тема 3. Аналіз суміжних методик.

Аналіз методик, суміжних чи близьких до методики реалізації проєкту. Участь у наукових конференціях, вивчення літератури, відвідування майстер-класів, тренінгів, лекцій, пов'язаних із реалізацією мистецького проєкту, їхнє обговорення із творчим керівником та науковим консультантом. Аналіз отриманого матеріалу, залучення висновків та напрацювань до власної методики та процесу написання методичних рекомендацій.

Основні поняття, ключові слова: сюжетно-фабульна будова, методологія, методика, методичні рекомендації.

Рекомендована література

1. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Львів: 2005. 136 с.

2. Веселовська Г. Український театральний авангард. К., 2010.

3. Владимірова Н. Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі ХІХ-ХХ століть. К., 2008.

4. Клековкін О. Mise en scene: Ідеї. Концепції. Напрями – К.: ІПСМ, 2017. – 800 с.

5. Пилипчук Р. Український театр // Історія української культури. У 5 Т. – К., 2005. – Т.4.: Українська культура другої половини ХІХ століття.

6. Ремез О. Мізансцена – мова режисера. – К., Мистецтво, 1970

7. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці: В 3 Т. Львів, 2003–2004.
8. Український театр ХХ століття / Редкол.: Н. М. Корнієнко та ін. – К., 2003.
9. Фіалко В. Театр України другої половини ХХ століття: образна лексика. К. : Видавничий дім «Антиквар», 2016.

Теми практичних занять

Заняття проходять в індивідуальній формі.

5. Методи навчання

У навчальному процесі опанування дисципліни застосовуються наступні методи на основі таких засад:

- 1) за джерелом знань: словесні, наочні, практичні;
- 2) за логікою передачі і сприйняття навчальної інформації: дедуктивні, індуктивні, аналітичні;
- 3) за дидактичною метою: організація навчальної діяльності, стимулювання, контроль і оцінка;
- 4) за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, проблемного викладення, дослідницькі.

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
1.	Методика реалізації проєкту.		10
2.	Підготовка до реалізації мистецького творчого проєкту.		10
3.	Аналіз суміжних методик		10

Критерії оцінювання самостійної роботи

Критерії оцінювання	Кількість балів
Вміння розкрити, проаналізувати, продемонструвати бачення проблем, що визначають зміст самостійної роботи	0-5
Вміння користуватися професійною лексикою, доречно вживати терміни з категоріального апарату дисципліни	0-5

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Результати навчальної діяльності здобувачів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Поточний контроль: поточне оцінювання роботи здобувачів впродовж семестру проводиться за допомогою: експрес опитування з розглядуваної теми, контрольних вправ, практичних завдань.

Критерії оцінювання при поточному контролі

Критерії оцінювання	Кільк. балів
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння певного матеріалу, вироблення навичок самостійного опрацювання текстів, здатності їхнього осмислення та вміння представити знання матеріалу публічно та письмово.	0-25

Підсумковий (семестровий) контроль:

Критерії оцінювання при підсумковому контролі:

здобувач повинен:

– знати основні тенденції розвитку історії мистецтва, наукову мистецтвознавчу термінологію в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва і вміти її доречно й коректно використовувати;	0-5
- усвідомлювати місце результатів власного наукового дослідження в науковому дискурсі. мистецтвознавчій термінології у царині аудіовізуального мистецтва та виробництва;	0-5
– здійснювати аргументований критичний аналіз творів аудіовізуального мистецтва, орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва;	0-5
– вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів аудіовізуального мистецтва.	0-10

Т 1	Т 2	Т 3	сума	залік	Сума
0-25	0-25	0-25	75	25	100

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за 100-бальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
90 – 100	A	відмінно - відмінний рівень знань в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82-89	B	Дуже добре – достатньо високий рівень знань в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74-81	C	Добре – в цілому добрий рівень знань з незначною кількістю помилок	
64-73	D	Задовільно – посередній рівень знань з незначною	Середній (репродуктивний)

		кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання	
60-63	E	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань	
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання	Низький (рецептивно-продуктивний)
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань, що вимагає повторного вивчення дисципліни	

13. Методичне забезпечення

1. Офіційний сайт КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого;
2. Аудіо- та відеозаписів театральних та музичних творів;
3. Бібліотека української драматургії [Електронний ресурс]. URL: <https://ukrdramalib.com.ua> (дата звернення: 28.08.2024);
4. Бібліотека української літератури [Електронний ресурс]. URL: <https://www.ukrlib.com.ua> (дата звернення: 28.08.2024);
5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. URL: <http://www.nbuv.gov.ua> (дата звернення: 28.08.2024);
6. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс]. URL: <http://nplu.org> (дата звернення: 28.08.2024);
7. Публічна бібліотека імені Лесі Українка, відділ мистецтв [Електронний ресурс]. URL: <http://lucl.kiev.ua> (дата звернення: 28.08.2024);
8. Бібліотека українського мистецтва [Електронний ресурс]. URL: <https://uartlib.org> (дата звернення: 28.08.2024);
9. Український театр [Електронний ресурс]. URL: <https://theatermag.com.ua> (дата звернення: 28.08.2024);
10. Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого [Електронний ресурс]. URL: <http://nv.knutkt.edu.ua/index> (дата звернення: 28.08.2024);

11. Сучасне мистецтво [Електронний ресурс]. URL: <http://sm.mari.kyiv.ua/> (дата звернення: 28.08.2024);
12. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Електронний ресурс]. URL: <https://mari.kyiv.ua/science/scientific-publications/contemporary-problems-of-art-education-in-ukraine> (дата звернення: 28.08.2024);
13. Культура і мистецтво у сучасному світі [Електронний ресурс]. URL: <http://culture-art-kuukim.pp.ua> (дата звернення: 28.08.2024).

Рекомендована література: Базова

1. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Львів: 2005. 136 с.
2. Веселовська Г. Український театральний авангард. К., 2010. 365 с.
3. Владимірова Н. Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі ХІХ-ХХ століть. К., 2008. 295 с.
4. Клековкін О. Mise en scene: Ідеї. Концепції. Напрями – К.: ІПСМ, 2017. 800 с.
5. Пилипчук Р. Український театр // Історія української культури. У 5 Т. – К., 2005. – Т.4.: Українська культура другої половини ХІХ століття.
6. Ремез О. Мізансцена – мова режисера. – К., Мистецтво, 1970. 132 с.
7. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці: В 3 Т. Львів, 2003–2004. 288 с.
8. Український театр ХХ століття / Редкол.: Н. М. Корнієнко та ін. – К., 2003.
9. Фіалко В. Театр України другої половини ХХ століття: образна лексика. К. : Видавничий дім «Антиквар», 2016. 430 с.

Допоміжна:

1. Алфьорова З. І. Перформанс як візуальне мистецтво // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2006. № 7. С. 3–8.
2. Бурлака В. Історія Образу. Мистецтво 2000-х. Київ: Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. 206 с.:
3. Клековкін О. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті: Навчальний посібник / Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. К.: АртЕк, 2017. 336 с.