Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
Факультет театрального мистецтва
Кафедра мистецтва театру ляльок

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи
_____ Інга ЧХАТАРАШВІЛІ-ПЕТРАШ
« 31 » 08 2026

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОТА НАД СТВОРЕННЯМ АВТОРСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ

(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти Другий (магістерський)

спеціальність В6 Перформативні мистецтва
(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація В6.01 Сценічне мистецтво
(шифр і назва спеціальності)

освітня програма Мистецтво театру ляльок
(назва освітньої програми)

Київ – 2026

Розробник:

Неупокоєв Руслан Валентинович, професор, заслужений діяч мистецтв України
Сільченко Тетяна Іванівна, доктор мистецтва, доцент, заслужена артистка України, завідувач кафедри мистецтва театру ляльок

Викладач:
Неупокоєв Руслан Валентинович, професор, заслужений діяч мистецтв України
Сільченко Тетяна Іванівна, доктор мистецтва, доцент, заслужена артистка України, завідувач кафедри мистецтва театру ляльок

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри мистецтва театру ляльок
Протокол від 25.08.2026 №28

Завідувач кафедри _____ Тетяна СІЛЬЧЕНКО
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньо-професійної програми
«Мистецтво театру ляльок»
Доцент, народний артист України _____ Леонід ПОПОВ
25.08.2026 (підпис)

Пролонговано:
на 20__/20___н.р.,
Завідувач кафедри _____(_____), протокол від ___.___.20__ №___
(підпис) (ПІ)
на 20__/20___н.р.,
Завідувач кафедри _____(_____), протокол від ___.___.20__ №___
(підпис) (ПІ)
на 20__/20___н.р.,
Завідувач кафедри _____(_____), протокол від ___.___.20__ №___
(підпис) (ПІ)
на 20__/20___н.р.,
Завідувач кафедри _____(_____), протокол від ___.___.20__ №___
(підпис) (ПІ)

© КНУТКІТ імені І. К. Карпенка-Карого

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання		
	денна		
Характеристика навчальної дисципліни	*Обов'язкова*		
Курс	**1**		**2**
Семестр	**1**	**2**	**3**
Кількість кредитів	4	4	3
Загальний обсяг годин	120	120	90
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Практичні		
	32	32	24
	Індивідуальні		
	7,5	7,5	7
	Самостійна робота		
	80,5	80,5	59
Вид підсумкового контролю	*залік*	*залік*	*екзамен*

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета сформувати здатність самостійно створювати й утілювати творчий задум власного авторського мистецького проєкту театру ляльок, що відповідає принципам актуальності і вимогам художньої цілісності твору, – від вибору драматургічного матеріалу і художньої концепції до публічної демонстрації мистецького продукту, його апробації і теоретичного обґрунтування – на основі мистецьких методичних принципів, у поєднанні творчої і дослідницької складових.

Завдання:

– обґрунтовувати вибір драматургічного матеріалу, розробляти сценарій чи сценічну редакцію й аналізувати їх у контексті сучасної драматургії театру ляльок;

– розробляти художню концепцію і постановочний план (експлікацію) проєкту, узгоджувати режисерське, сценографічне, пластичне, звукове і світлове рішення в цілісну образну систему;

– формувати творчу групу, ставити завдання співавторам, постановочній групі й виробничим цехам і контролювати їх виконання;

– планувати випуск проєкту (календарно-постановочний план, кошторис, ресурси) і ухвалювати обґрунтовані рішення в разі змін і форс-мажорних обставин;

– організовувати репетиційний процес і публічну демонстрацію мистецького продукту та критично оцінювати власні режисерсько-постановчі рішення;

– презентувати проєкт і його результати експертам, фаховій спільноті й глядачам, працювати з документами творчих грантів;

– апробувати проєкт, аналізувати глядацьку й експертну рецепцію та коригувати проєкт за результатами апробації;

– інтегрувати творчу і дослідницьку складові в обґрунтуванні творчого мистецького проєкту з дотриманням академічної доброчесності й авторського права.

Очікувані результати навчання (ПРН) за дисципліною:

ПР02. Мати теоретичні та практичні знання у сфері мистецтва театру ляльок, розуміти та використовувати його специфічні особливості.

ПР04. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, застосовувати можливості інформаційних технологій у професійній діяльності.

ПР05. Виявляти здатність до генерування нових ідей.

ПР06. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання.

ПР07. Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії.

ПР08. Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця (актора, режисера, сценографа) в театрі ляльок.

ПР10. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму під час реалізації сценічного твору (проєкту).

ПР13. Вміти оцінювати досягнення розвитку сучасної драматургії театру ляльок в історичному контексті, здійснювати аргументований аналіз творів мистецтва театру ляльок.

ПР14. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку перформативного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.

ПР15. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проєктів, спрямованих на популяризацію історичних досягнень українського й світового театру ляльок, пропагувати високохудожні твори сучасного мистецтва театру ляльок.

ПР16. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю щодо питань мистецтва театру ляльок.

ПР18. Вміти презентувати на громадських форумах, конференціях, лабораторіях продукт власної творчості, працювати з документами творчих грантів та організацій у сфері культурного менеджменту.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами робіт					
	денна форма					
	усього	у тому числі				
		лекції	семінари	практичні	індивідуальні	сам. робота
1	2	3	4	5	7	8
1 курс / 1 семестр						
Тема 1. Вибір творчого мистецького проекту. Робота із драматургією.	30			8	2	20
Тема 2. Робота над задумом проекту.	30			8	2	20
Тема 3. Робота із співавторами проекту.	30			8	2	20
Тема 4. Презентація творчого мистецького проекту.	30			8	1,5	20,5
Разом	**120**			**32**	**7,5**	**80,5**
1 курс / 2 семестр						
Тема 5. Створення календарно-постановочного плану випуску творчого проекту.	30			8	2	20
Тема 6. Робота з постановочною групою над реалізацією концепції проекту.	30			8	2	20
Тема 7. Виконавська робота у творчому проекті.	30			8	2	20
Тема 8. Творчій проект як основа теоретичного дослідження.	30			8	1,5	20,5
Разом	**120**			**32**	**7,5**	**80,5**
2 курс / 3 семестр						
Тема 9. Апробація творчого мистецького проекту.	26			8		18
Тема 10. Науково-дослідна частина творчого проекту.	34			8	4	22
Тема 11. Підготовка до захисту творчого мистецького проекту.	30			8	3	19
Разом	**90**			**24**	**7**	**59**
УСЬОГО	**330**			**88**	**25**	**217**

4. Програма навчальної дисципліни

1 семестр

Тема 1. Вибір творчого мистецького проекту, робота із драматургією.

Тема 1.1. Графік створення та план роботи над проектом. Актуальність творчого мистецького проекту.

Стислий зміст: Етапи створення творчого мистецького проєкту та принципи планування творчої діяльності. Розроблення календарного графіка роботи, визначення мети, завдань і основних етапів реалізації проєкту. Обґрунтування актуальності творчого задуму, визначення його художньої

концепції, естетики та цільової аудиторії. Формування дослідницької складової проєкту та окреслення напрямів її реалізації.

Тема 1.2. Предмет дослідження на базі мистецького проекту. Методичне забезпечення проекту.

Стислий зміст: Визначення дослідницької проблематики творчого проєкту та шляхів її розв'язання. Формулювання теми, мети, об'єкта і предмета магістерського дослідження. Формування джерельної бази та аналіз наукової, мистецтвознавчої й методичної літератури. Добір і обґрунтування методів роботи над творчим проєктом. Відображення методичного забезпечення у теоретичному обґрунтуванні мистецького проєкту.

Тема 1.3. Вибір драматургії (робота із драматургом), створення сценічної редакції. Аналіз драматургічного твору.

Стислий зміст: Вибір або створення драматургічного матеріалу, співпраця з драматургом, розроблення сценарію чи сценічної редакції твору. Аналіз драматургічного матеріалу, визначення теми, ідеї, конфлікту, наскрізної дії та надзавдання майбутньої постановки. Збір і систематизація матеріалів, необхідних для реалізації творчого задуму. Визначення жанру та форми мистецького проєкту (вистава, перформанс, концерт, театралізоване видовище, квест тощо). Формування драматургічного «зерна» постановки.

Тема 1.4. Стильові особливості сценічного продукту.

Стислий зміст: Поняття стилю та стилізації у сучасному сценічному мистецтві. Визначення стильового рішення творчого проєкту відповідно до драматургічного матеріалу, художнього задуму та режисерської концепції. Формування образної системи майбутнього сценічного твору, забезпечення стилістичної цілісності всіх його компонентів.

Основні поняття/ключові слова: творчий мистецький проєкт, драматургія, сценарій, сценічна редакція, драматургічний аналіз, авторський задум, стиль, естетика, методичне забезпечення, предмет дослідження, магістерська робота.

Рекомендована література:

1. Іванова-Гололобова Д. О. Пошук українськими лялькарями нової драматургії та шляхів вибудовування мистецько-громадського діалогу з аудиторією [рец. на «Хроніки мрій»: збірка п’єс про відомих українців та українок / авт. ідеї – Дар’я Іванова-Гололобова; ГО «УНІМА-Україна». Львів, 2026. 156 с.]
2. Мрига П. Н. Тлумачний словник театральних термінів. Тернопіль. 240 с.
3. Неупокоєв Р. В. Подія як онтологічна категорія режисури // Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. пр. Дрогобич : 2025. Вип. 94, т. 2. С. 107–112
4. Неупокоєв Р. В. Ретрофутуризм і ретикулярна модель часу в культурі метамодернізму // Науковий вісник КНУТКіТ: зб. наук. пр. Київ : 2026. № 38. С. 119–127.
5. Неупокоєв Р. В**.** Трансформація моделі часу як ознака естетики метамодернізму // Сучасний театр і освіта: перформативні стратегії та практики: матеріали IV Всеукр. наук.-творч. конф. Київ : КНУТКіТ, 2026. С. 68–70.
6. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична

конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213

Тема 2. Робота над задумом проекту.

Тема 2.1 Задум концепції мистецького продукту у рамках проекту.

Формування художньої концепції творчого проєкту. Визначення драматургічного «зерна», режисерського та сценографічного прийомів. Розроблення образного, пластичного, звукового і світлового вирішення сценічного твору. Аналіз художнього потенціалу проєкту, його культурного значення та проблематики у сферах естетики, глядацької рецепції й мистецької педагогіки.

Тема 2.2. Створення постановочного плану (експлікації) мистецького продукту.

Стислий зміст: режисерська концепція, прийом подачі матеріалу в сценічному творі. Аналітична та синтетична складові мистецького продукту як початок реалізації задуму.

Тема 2.3. Визначення завдань для співавторів мистецького продукту.

Стислий зміст: бачення режисерського, сценографічного та музичного рішення проекту. Визначення із персоналіями та виконавськими функціями у проекті.

Основні поняття/ключові слова: інтерпретація, синтез, концепція, актуальність, постановочний план, експлікація, режисерське завдання

Рекомендована література:

1. Неупокоєв Р. В. Вплив мистецтва драматичного театру на специфічний дискурс мистецтва театру ляльок // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб. наук. пр. Київ, 2024. № 4. С. 446–450.
2. Погребняк М. С., Бучма-Бернацька О. Є. Театр об’єкту як сценічна тенденція перформативного повороту в мистецтві ігрової ляльки. Культурологічні розвідки. Київ : АРТ-платФОРМА, 2025. Том 11. №1.
3. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Оригінальність і автентичність як категорії авторства у перформативних мистецтвах. Вісник НАКККіМ. Київ, 2026.
4. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213
5. Цвєтков В. І. Шлях до вистави (експлікація вистави та експлікація ролі). Київ : Видавництво Ліра-К, 2025. 102 с.

Тема 3. Робота із співавторами проекту.

Тема 3.1. Систематизація дослідженого матеріалу.

Стислий зміст: трактування та інтерпретація дослідженого матеріалу Визначення творчого, естетичного, навчального або рецептивного експерименту у рамках мистецького продукту. Співпраця із співавторами та партнерами зі створення мистецького продукту, постановка завдань та контроль за їхнім виконанням. Визначення локації для реалізації та демонстрації мистецького продукту та необхідного матеріального забезпечення.

Тема 3.2. Робота над сценографічним рішенням мистецького продукту.

Стислий зміст: знайомство художника з концепцією сценічної постановки. Створення сценографічної концепції та пошук її сценічного художнього вирішення. Робота над створенням художнього образу мистецького продукту, його художнього оформлення. Створення ескізів та креслень матеріальної частини мистецького продукту, робота із фактурою та світловим оформленням. Приблизна оцінка вартості матеріальної частини.

Тема 3.3. Робота над музичним рішенням мистецького продукту.

Стислий зміст: визначення концепції музичного оформлення, робота з композитором або пошук музичного оформлення. Знайомство композитора з концепцією та задумом сценічної постановки. Режисерські акценти, які необхідно підкреслити музичним оформленням.

Тема 3.4. Робота із іншими співавторами та партнерами.

Стислий зміст: вибір способу існування актора в сценічному просторі відповідно до жанру та стилю проекту. Базові виражальні засоби виконавців. Визначення та залучення до проекту додаткових співавторів та партнерів: хореографа, завпоста, оформлювача ляльок, адміністратора, психолога тощо. Кастинг акторів, розподіл ролей.

Основні поняття/ключові слова: експеримент, систематизація, співавтор, методичне забезпечення, сценографічний прийом, музична партитура, пластичне рішення, звукове рішення

Рекомендована література:

1. Іванова-Гололобова Д. О. Пошук українськими лялькарями нової драматургії та шляхів вибудовування мистецько-громадського діалогу з аудиторією [рец. на «Хроніки мрій»: збірка п’єс про відомих українців та українок / авт. ідеї – Дар’я Іванова-Гололобова; ГО «УНІМА-Україна». Львів, 2026. 156 с.]
2. Неупокоєв Р. В. Екзистенціальні особливості естрадного номеру із лялькою // Культурологічна думка: зб. наук. пр. Київ : ІК НАМ України, 2019. № 14. С. 205–215.
3. Неупокоєв Р. В. Сценічний трюк як інструмент створення глядацького враження // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. пр. Київ : 2024. Вип. 35. С. 28–33.
4. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213
5. Чемберджі Д. А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика творення сучасного мистецького простору //дис..канд.мистецтв-ва. Київ, 2020.

Тема 4. Презентація творчого мистецького проекту.

Тема 4.1. Презентація сценографічного рішення.

Стислий зміст: реалізація в ескізах або макеті задуму майбутнього сценічного проекту. Підготовка та репетиція презентації творчого мистецького проекту із застосуванням мультимедійних технологій. Структура доповіді.

Тема 4.2. Затвердження проекту та початок реалізації.

Стислий зміст: представлення магістрантом задуму мистецького продукту. Таймінг, відповіді на питання. Завдання до підготовки роботи над реалізацією проекту.

Основні поняття/ключові слова: ескізи, креслення, презентація, структура, таймінг, мультимедіа

Рекомендована література:

1. Неупокоєв Р. В. Естетичний аналіз художнього твору як метод режисерської інтерпритації // ІІІ Науково-творча конференція «Актуальні питання професійної освіти в сфері перформативного мистецтва України (до 20-річчя кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого). Київ : 24-25 лютого 2025.
2. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Метод картографування як інструмент педагогічної творчості у викладанні сценічних дисциплін. «Acta Paedagogica Volynienses». Луцьк, 2026. № 3.
3. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Оригінальність і автентичність як категорії авторства у перформативних мистецтвах. Вісник НАКККіМ. Київ, 2026.
4. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В Метод естетичного аналізу у професійній підготовці фахівців сфери перформативних мистецтв. Харків, 2026.
5. Сільченко Т. І. «Використання театральних практик у вихованні майбутніх педагогів. (Акторські тренінги як методика для формування педагогічної харизми та впевненості)». Наука і техніка сьогодні. Випуск № 3(57). 2026. Серія «Педагогіка». С. 1177–1193.
6. Чемберджі Д. А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика творення сучасного мистецького простору //дис..канд.мистецтв-ва. Київ, 2020.

2 семестр

Тема 5. Створення календарно-постановочного плану випуску творчого проекту.

Тема 5.1. Технічна рада.

Стислий зміст: проведення технічної наради із виробничими цехами та постановочною частиною. Створення календарно-постановочного плану випуску сценічного заходу. Створення графіку репетицій.

Тема 5.2. Дотримання плану.

Стислий зміст: щоденна звірка із графіком робіт, отримання звітів, фіксація змін у графіках. Робота із форс-мажорними обставинами, застосування механізмів кризового менеджменту.

Тема 5.3. Аналіз суміжних методик.

Стислий зміст: аналіз методик, суміжних чи близьких до методики реалізації проекту. Участь у наукових конференціях, вивчення літератури, відвідування майстер-класів, тренінгів, лекцій, пов'язаних із реалізацією мистецького проекту, їхнє обговорення із керівником проекту. Аналіз отриманого матеріалу.

Основні поняття/ключові слова: технічна рада, постановочна частина, кошторис, кризовий менеджмент, суміжні методики

Рекомендована література:

1. Неупокоєв Р. В. Культурний феномен концепту ризоми // Культурологічна думка: зб. наук. пр. Київ : ІК НАМ України, 2021. Т. 20, № 2. С. 57–66.

2. Неупокоєв Р. В. Ретрофутуризм і ретикулярна модель часу в культурі метамодернізму // Науковий вісник КНУТКіТ: зб. наук. пр. Київ : 2026. № 38. С. 119–127.
3. Неупокоєв Р. В**.** Трансформація моделі часу як ознака естетики метамодернізму // Сучасний театр і освіта: перформативні стратегії та практики: матеріали IV Всеукр. наук.-творч. конф. Київ : КНУТКіТ, 2026. С. 68–70.
4. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Оригінальність і автентичність як категорії авторства у перформативних мистецтвах. Вісник НАКККіМ. Київ, 2026.
5. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В Метод естетичного аналізу у професійній підготовці фахівців сфери перформативних мистецтв. Харків, 2026.
6. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213

Тема 6. Робота з постановочною групою над реалізацією концепції проекту.

Тема 6.1. Робота з виробничими цехами.

Стислий зміст: виготовлення матеріальної частини: ляльок, декорацій, костюмів, реквізиту тощо (примірки). Організація роботи з адміністративно-технічними працівниками необхідними для реалізації проекту.

Тема 6.2. Постановка завдань постановочній групі.

Стислий зміст: робота режисера з творчою постановочною групою та виконавцями. Створення музичної партитури згідно задуму, підготовка до реалізації пластичного (хореографічного) рішення. Створення умов для реалізації концепції світлового вирішення.

Основні поняття/ключові слова: постановочна група, виробничі цехи, музична партитура, пластичне рішення

Рекомендована література:

1. Неупокоєв Р. В. Вплив мистецтва драматичного театру на специфічний дискурс мистецтва театру ляльок // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб. наук. пр. Київ, 2024. № 4. С. 446–450.
2. Неупокоєв Р. В. Екзистенціальні особливості естрадного номеру із лялькою // Культурологічна думка: зб. наук. пр. Київ : ІК НАМ України, 2019. № 14. С. 205–215.
3. Неупокоєв Р. В. Естетичний аналіз художнього твору як метод режисерської інтерпритації // ІІІ Науково-творча конференція «Актуальні питання професійної освіти в сфері перформативного мистецтва України (до 20-річчя кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого). Київ : 24-25 лютого 2025.
4. Неупокоєв Р. В. Подія як онтологічна категорія режисури // Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. пр. Дрогобич : 2025. Вип. 94, т. 2. С. 107–112.
5. Погребняк М. С., Бучма-Бернацька О. Є. Театр об’єкту як сценічна тенденція перформативного повороту в мистецтві ігрової ляльки. Культурологічні розвідки. Київ : АРТ-платФОРМА, 2025. Том 11. №1.

6. Сільченко Т. І. Жест в пластиці рук як прийом художньої виразності в контексті образотворчого мистецтва: типологічний аспект. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого/ Збірник наукових праць. Київ: 2022. Випуск 31. С.24-35. 164 с.
7. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213

Тема 7. Виконавська робота у творчому проекті.

Тема 7.1. Організація репетиційного процесу.

Стислий зміст: знайомство творчого колективу з концепцією, драматургічним матеріалом (читка). Репетиційний процес відповідно до затвердженого календарно-постановочного плану випуску проекту. Застольний період, опис режисерського прийому подачі матеріалу, опис концепції, постановка режисером акторських завдань. Організація подій, виконання режисерського завдання. Мізансценування, відпрацювання, прогони.

Тема 7.2. Особливості роботи виконавців у процесі створення колективного творчого проекту.

Стислий зміст: індивідуальна відповідальність у творчому колективі, персональні обов'язки, дисципліна та підтримка робочої форми у перервах між сценічною активністю. Ансамблевість. Особливості взаємодії у репетиції масових сцен. Робота у масовці.

Тема 7.3. Прем’єра мистецького продукту.

Стислий зміст: випуск сценічного продукту. Підготовка та організація прем’єрного показу. Організація обговорення проекту, врахування думки глядача для доопрацювання проекту. Репетиційна робота за необхідності проведення вводів.

Основні поняття/ключові слова: репетиційний процес, застольний період, акторське завдання, режисерське завдання, колективна творчість, технологія мізансценування

Рекомендована література:

1. Неупокоєв Р. В. Екзистенціальні особливості естрадного номеру із лялькою // Культурологічна думка: зб. наук. пр. Київ : ІК НАМ України, 2019. № 14. С. 205–215.
2. Неупокоєв Р. В. Сценічний трюк як інструмент створення глядацького враження // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. пр. Київ : 2024. Вип. 35. С. 28–33.
3. Неупокоєв Р. В. Подія як онтологічна категорія режисури // Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. пр. Дрогобич : 2025. Вип. 94, т. 2. С. 107–112.
4. Погребняк М. С., Бучма-Бернацька О. Є. Театр об’єкту як сценічна тенденція перформативного повороту в мистецтві ігрової ляльки. Культурологічні розвідки. Київ : АРТ-платФОРМА, 2025. Том 11. №1.

5. Сільченко Т. І. Жест в пластиці рук як прийом художньої виразності в контексті образотворчого мистецтва: типологічний аспект. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого/ Збірник наукових праць. Київ: 2022. Випуск 31. С.24-35. 164 с.
6. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213
7. Попов Л. П., Сільченко Т. І. Міжнародна академічна мобільність Erasmus+ як чинник розвитку виконавської майстерності мистецтва театру ляльок: організаційно-освітній досвід та соціально-психологічна адаптація студентів київського національного університету театру, кіно і телебачення імені і. К. Карпенка-карого» Наукові записки. Серія : Перформативне мистецтво. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код», 2026.

Тема 8. Творчій проект як основа теоретичного дослідження.

Тема 8.1. Аналіз ефективності методик реалізації проекту.

Стислий зміст: підбиття підсумків та систематизація методичної проблематики, пов’язаної із реалізацією проекту.

Тема 8.2. Робота над обґрунтуванням творчого мистецького проекту.

Стислий зміст: опис методів розв'язання поставлених завдань, після випробування їх на практиці, аналіз роботи, фіксація результатів та висновків, уточнення актуальності у обґрунтуванні творчого мистецького проекту відповідно до результатів експерименту та подальше його проведення. Участь у наукових конференціях та круглих столах.

Основні поняття/ключові слова: ефективність, емпірика, синтез методів, апробація

Рекомендована література:

1. Неупокоєв Р. В. Вплив мистецтва драматичного театру на специфічний дискурс мистецтва театру ляльок // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб. наук. пр. Київ, 2024. № 4. С. 446–450.
2. Неупокоєв Р. В. Естетичний аналіз художнього твору як метод режисерської інтерпритації // ІІІ Науково-творча конференція «Актуальні питання професійної освіти в сфері перформативного мистецтва України (до 20-річчя кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого). Київ : 24-25 лютого 2025.
3. Неупокоєв Р. В. Подія як онтологічна категорія режисури // Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. пр. Дрогобич : 2025. Вип. 94, т. 2. С. 107–112.
4. Неупокоєв Р. В**.** Трансформація моделі часу як ознака естетики метамодернізму // Сучасний театр і освіта: перформативні стратегії та практики: матеріали IV Всеукр. наук.-творч. конф. Київ : КНУТКіТ, 2026. С. 68–70.
5. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Оригінальність і автентичність як категорії авторства у перформативних мистецтвах. Вісник НАКККіМ. Київ, 2026.

6. Сільченко Т. І. «Використання театральних практик у вихованні майбутніх педагогів. (Акторські тренінги як методика для формування педагогічної харизми та впевненості)». Наука і техніка сьогодні. Випуск № 3(57). 2026. Серія «Педагогіка». С. 1177–1193.
7. Попов Л. П., Сільченко Т. І. Міжнародна академічна мобільність Erasmus+ як чинник розвитку виконавської майстерності мистецтва театру ляльок: організаційно-освітній досвід та соціально-психологічна адаптація студентів київського національного університету театру, кіно і телебачення імені і. К. Карпенка-карого» Наукові записки. Серія : Перформативне мистецтво. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код», 2026.
8. Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. Київ : Дух і літера, 2013. 672 с.

3 семестр

Тема 9. Апробація творчого мистецького проекту.

Тема 9.1. Апробація практичної частини проекту.

Стислий зміст: демонстрація мистецького продукту на глядача, участь у фестивалях та інших мистецьких форумах, аналіз глядацької рецепції. Участь у круглих столах, майстер-класах, апробація та експертне обговорення методики. Завершення роботи над обґрунтуванням творчого мистецького проекту.

Тема 9.2. Апробація теоретичної частини.

Стислий зміст: апробація теоретичних напрацювань через участь у науково-практичних конференціях, круглих столах у рамках мистецьких заходів та фестивалів. Врахування отриманого досвіду у Обґрунтуванні.

Основні поняття/ключові слова: експертне обговорення, гастролі, фестивалі, конференції, круглі столи

Рекомендована література:

1. Неупокоєв Р. В. Екзистенціальні особливості естрадного номеру із лялькою // Культурологічна думка: зб. наук. пр. Київ : ІК НАМ України, 2019. № 14. С. 205–215.
2. Неупокоєв Р. В. Ретрофутуризм і ретикулярна модель часу в культурі метамодернізму // Науковий вісник КНУТКіТ: зб. наук. пр. Київ : 2026. № 38. С. 119–127.
3. Погребняк М. С., Бучма-Бернацька О. Є. Театр об’єкту як сценічна тенденція перформативного повороту в мистецтві ігрової ляльки. Культурологічні розвідки. Київ : АРТ-платФОРМА, 2025. Том 11. №1.
1. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Оригінальність і автентичність як категорії авторства у перформативних мистецтвах. Вісник НАКККіМ. Київ, 2026.
4. Сільченко Т. І. Жест в пластиці рук як прийом художньої виразності в контексті образотворчого мистецтва: типологічний аспект. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого/ Збірник наукових праць. Київ: 2022. Випуск 31. С.24-35. 164 с.
5. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213

6. Чемберджі Д. А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика творення сучасного мистецького простору //дис..канд.мистецтв-ва. Київ, 2020.

Тема 10. Науково-дослідна частина творчого проекту.

Тема 10.1. Фіксація досвіду апробації в Обґрунтуванні.

Стислий зміст: поєднання режисерського аналізу та глядацької рецепції із науковим дослідженням. Порівняльний аналіз із іншими творчими проектами з подібною тематикою, врахування досвіду колег. Обґрунтування оригінальності дослідження.

Тема 10.2. Корекція проекту у зв'язку із аналізом.

Стислий зміст: аналіз процесу апробації, внесення коректив до проекту, підготовка його фінальної версії. Демонстрація та запис фінальної версії мистецького продукту. Внесення остаточних правок до теоретичної частини у зв'язку із корекцією, підготовка до передзахисту.

Основні поняття/ключові слова: глядацька рецепція, оригінальність авторське право, фінальна версія.

Рекомендована література:

2. Неупокоєв Р. В. Вплив мистецтва драматичного театру на специфічний дискурс мистецтва театру ляльок // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб. наук. пр. Київ, 2024. № 4. С. 446–450.
3. Неупокоєв Р. В. Естетичний аналіз художнього твору як метод режисерської інтерпритації // ІІІ Науково-творча конференція «Актуальні питання професійної освіти в сфері перформативного мистецтва України (до 20-річчя кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого). Київ : 24-25 лютого 2025.
4. Неупокоєв Р. В. Культурний феномен концепту ризоми // Культурологічна думка: зб. наук. пр. Київ : ІК НАМ України, 2021. Т. 20, № 2. С. 57–66.
5. Погребняк М. С., Бучма-Бернацька О. Є. Театр об'єкту як сценічна тенденція перформативного повороту в мистецтві ігрової ляльки. Культурологічні розвідки. Київ : АРТ-платФОРМА, 2025. Том 11. №1.
6. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Оригінальність і автентичність як категорії авторства у перформативних мистецтвах. Вісник НАКККіМ. Київ, 2026.
7. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В Метод естетичного аналізу у професійній підготовці фахівців сфери перформативних мистецтв. Харків, 2026.
8. Попов Л. П., Сільченко Т. І. Міжнародна академічна мобільність Erasmus+ як чинник розвитку виконавської майстерності мистецтва театру ляльок: організаційно-освітній досвід та соціально-психологічна адаптація студентів київського національного університету театру, кіно і телебачення імені і. К. Карпенка-карого» Наукові записки. Серія : Перформативне мистецтво. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код», 2026.
9. Чемберджі Д. А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика творення сучасного мистецького простору //дис..канд.мистецтв-ва. Київ, 2020.

Тема 11. Підготовка до захисту творчого мистецького проекту.

Тема 11.1. Передзахист магістерської роботи.

Стислий зміст: завершення апробації творчого мистецького проєкту. Фіксація висновків апробації у обґрунтуванні творчого мистецького проєкту.

Підготовка та організація презентації творчого мистецького проекту. Написання тексту доповіді, дотримання таймінгу. Завершення створення обґрунтування творчого мистецького проекту та підготовки необхідних документів для його передзахисту згідно Положення.

Тема 11.2. Захист творчого мистецького проекту.

Стислий зміст: врахування зауважень передзахисту до обґрунтування творчого мистецького проекту. Підготовки необхідних документів для його захисту згідно Положення. Репетиція захисту із використанням мультимедійних технологій.

Основні поняття/ключові слова: висновки апробації, передзахист, документація, Положення, мультимедійні технології

Рекомендована література:

1. Неупокоєв Р. В. Естетичний аналіз художнього твору як метод режисерської інтерпритації // ІІІ Науково-творча конференція «Актуальні питання професійної освіти в сфері перформативного мистецтва України (до 20-річчя кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого). Київ : 24-25 лютого 2025.
2. Неупокоєв Р. В**.** Трансформація моделі часу як ознака естетики метамодернізму // Сучасний театр і освіта: перформативні стратегії та практики: матеріали IV Всеукр. наук.-творч. конф. Київ : КНУТКіТ, 2026. С. 68–70.
3. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Оригінальність і автентичність як категорії авторства у підготовці авторства у перформативних мистецтвах. Вісник НАКККіМ. Київ, 2026.
4. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213
5. Попов Л. П., Сільченко Т. І. Міжнародна академічна мобільність Erasmus+ як чинник розвитку виконавської майстерності мистецтва театру ляльок: організаційно-освітній досвід та соціально-психологічна адаптація студентів київського національного університету театру, кіно і телебачення імені і. К. Карпенка-карого» Наукові записки. Серія : Перформативне мистецтво. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код», 2026.
6. Цвєтков В. І. Шлях до вистави (експлікація вистави та експлікація ролі). Київ : Видавництво Ліра-К, 2025. 102 с.
7. Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. Київ : Дух і літера, 2013. 672 с.

Завдання для практичної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
1 курс / 1семестр			
Тема 2.	Заявка на проєкт, сценарій і його аналіз. Концепція і постановочний план.	Доповідь з проєктною документацією.	20

Тема 4.	Творча група проєкту і підбір виконавців Презентація проєкту для затвердження.	Мультимедійна презентація проєкту	20
1 курс / 2 семестр			
Тема 6.	Календарно-постановочний план і технічні завдання на матеріальну частину Матеріальна частина, музичне, світлове і пластичне рішення	Звіт з виробничою документацією	20
Тема 8.	Звіт з виробничою документацією Матеріальна частина, музичне, світлове і пластичне рішення Постановка і показ мистецького продукту	Публічна демонстрація мистецького продукту	20
2 курс / 3 семестр			
Тема 11.	Апробація теоретичної частини і корекція проєкту. Апробація практичної частини проєкту. Обґрунтування до передзахисту.	Обґрунтування творчого мистецького проєкту	15

Критерії оцінювання практичної роботи:

Критерії оцінювання	**Кількість балів**	**Кількість балів**
Доповідь з проєктною документацією: подано заявку на проєкт (мета, етапи і графік роботи, актуальність, цільова аудиторія); доповідь з опорою на сценарій і його аналіз, концепцію і постановочний план (самостійні роботи тем 1, 2) пояснює, як концепція випливає з аналізу драматургії, а постановочний план її втілює; здобувач відповідає на запитання. Мультимедійна презентація проєкту: презентація дає цілісне уявлення про проєкт – задум, сценографічне рішення в ескізах, макеті чи візуальних референсах, творчу групу і підбір виконавців, план реалізації; візуальний ряд доповнює доповідь, а не повторює її текст; виступ укладається в регламент (до 10 хв), відповіді на запитання аргументовані. Звіт з виробничою документацією: календарно-постановочний план реалістичний – з термінами, відповідальними і ресурсами; технічні завдання цехам, складені за ескізами і кресленнями самостійної теми 5, повні (розміри, матеріали, конструкція, терміни) і придатні до виконання; звіт показує стан матеріальної частини, музичного, світлового і пластичного рішень порівняно з планом, відхилення та ухвалені рішення. Публічна демонстрація мистецького продукту: продукт показано публічно повністю; концепцію втілено, зміни до затвердженої концепції, якщо вони є, обґрунтовано; матеріальна частина, музичне, світлове і пластичне рішення узгоджені між собою, події і завдання читаються у виконанні; показ проведено без зупинок з вини постановочної групи; підсумковий звіт з виробничою документацією показує виконання календарно-постановочного плану і відхилення від нього. Обґрунтування творчого мистецького проєкту: до тексту внесено результати апробації практичної і теоретичної частин (самостійні роботи тем 9, 10) і обґрунтовані за ними корективи проєкту; зауваження керівника до рукопису враховано; обґрунтування готове до передзахисту.	20–17	15–13

Доповідь з проєктною документацією: заявку подано, але окремі її положення чи пояснення доповіді обґрунтовано недостатньо або відповіді на частину запитань неповні. Мультимедійна презентація проєкту: презентація повна, але окремі слайди перевантажені текстом чи не підтримують доповіді або виступ перевищує регламент до 2 хв. Звіт з виробничою документацією: документацію подано повністю, але окремі терміни плану нереалістичні, не названо відповідальних або окремі технічні завдання потребують уточнення. Публічна демонстрація мистецького продукту: продукт показано повністю, концепцію втілено, але окремі сцени чи компоненти (світло, музика, пластика) не узгоджені із задумом або підсумковий звіт неповний. Обґрунтування творчого мистецького проєкту: окремих результатів апробації не внесено або враховано не всі зауваження керівника.	16–14	12–11
Доповідь з проєктною документацією: у заявці бракує окремих положень, доповідь описова (зв'язку концепції з драматургією і постановочного плану з концепцією не показано) або відповіді неаргументовані. Мультимедійна презентація проєкту: проєкт представлено фрагментарно (окремі складники лише названо, без ескізів, схем чи пояснень), виступ перевищує регламент більш ніж на 2 хв або відповіді на запитання непереконливі. Звіт з виробничою документацією: документацію подано, але календарно-постановочний план не узгоджено з ресурсами, технічні завдання неповні або звіт не показує відхилень від плану. Публічна демонстрація мистецького продукту: продукт показано, але концепцію втілено частково, компоненти не узгоджені між собою або показ мав зупинки з вини постановочної групи. Обґрунтування творчого мистецького проєкту: результати апробації внесено формально, без зв'язку з корективами проєкту, або зауваження керівника враховано формально.	13–9	10–7
Доповідь з проєктною документацією: бракує заявки на проєкт або доповідь не виголошено. Мультимедійна презентація проєкту: у презентації бракує одного зі складників (задум, сценографічне рішення, творча група і виконавці, план реалізації). Звіт з виробничою документацією: бракує календарно-постановочного плану чи технічних завдань, технічні завдання непридатні до виконання або звіт не відображає реального стану робіт. Публічна демонстрація мистецького продукту: показано лише частину продукту, показ не відповідає затвердженій концепції без обґрунтування змін або не подано підсумкового звіту. Обґрунтування творчого мистецького проєкту: бракує результатів апробації практичної чи теоретичної частини або зауваження керівника не враховано; текст не готовий до передзахисту.	8–5	6–3

Бракує двох і більше складників, визначених завданням, або подане не пов'язане з проєктом – 4–1 бал (обґрунтування – 2–1 бал). 0 балів – роботу не подано, виконано не за завданням або несамостійно.	4–0	2–0

5. Методи навчання

- словесні методи: проблемна лекція, консультація, дискусія;
- практичні методи: творчі вправи, постановочні завдання, репетиційна робота, художній експеримент;
- проєктний метод: розроблення, реалізація та презентація авторського мистецького проєкту;
- дослідницькі методи: аналіз, інтерпретація, узагальнення та рефлексія творчого процесу;
- аналіз сучасних театральних практик;
- колаборативне навчання: робота у творчих групах і постановочній команді;
- метод творчої лабораторії: імпровізація та апробація творчих рішень;
- презентація і публічний захист мистецького проєкту;
- рефлексивні методи: самоаналіз і взаємоаналіз;
- цифрові методи: використання мультимедійних та цифрових технологій у створенні й презентації проєкту.

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	кількість балів
1 курс / 1семестр			
Тема 1. Вибір творчого мистецького проекту. Робота із драматургією.	Вибір мистецького продукту та теми теоретичного дослідження. Створення сценарію та його аналіз.	Письмова робота: обґрунтування вибору мистецького продукту і теми теоретичного дослідження (1–2 с.); сценарій або сценічна редакція; аналіз драматургічного матеріалу (3–5 с.)	15
Тема 2. Робота над задумом проекту.	Створення концепції майбутньої постановки та її сценографічне рішення, написання постановочного плану.	Письмова робота: художня концепція і постановочний план (експлікація) майбутньої постановки (5–7 с.); сценографічне рішення – ескізи або опис з візуальними референсами	15
Тема 3. Робота із співавторами проекту.	Створення творчої групи проекту, підбір виконавців.	Письмова робота: склад творчої групи з функціями і завданнями кожного співавтора; підбір виконавців і розподіл ролей з обґрунтуванням (2–3 с.)	15
Тема 4. Презентація творчого мистецького проекту.	Підготовка презентаційної доповіді.	Письмова робота: текст презентаційної доповіді (до 10 хв) з розподілом за слайдами і тезами відповідей на очікувані запитання	15
1 курс / 2 семестр			
Тема 5. Створення календарно-	Створення матеріальної частини проекту.	Творчі матеріали: ескізи і креслення ляльок, декорацій, костюмів і реквізиту;	15

постановочного плану випуску творчого проекту.		пояснення, як вони втілюють концепцію і стиль проєкту (1–2 с.)	
Тема 6. Робота з постановочною групою над реалізацією концепції проекту.	Створення музичного, світлового, пластичного рішення мистецького продукту.	Творчі матеріали: музична, світлова і пластична партитури вистави за сценами; пояснення, як вони втілюють концепцію (1–2 с.)	15
Тема 7. Виконавська робота у творчому проекті.	Здійснення постановки мистецького продукту.	Творчі матеріали: робочий (режисерський) примірник тексту з мізансценами, подіями і завданнями виконавцям; журнал репетицій (дата, сцена, завдання, результат)	15
Тема 8. Творчій проект як основа теоретичного дослідження.	Теоретичний опис проробленої роботи.	Письмова робота: опис етапів, методів і результатів роботи над проєктом з аналізом ефективності застосованих методик (3–5 с.), посилання щонайменше на п’ять джерел	15
2 курс / 3 семестр			
Тема 9. Апробація творчого мистецького проекту.	Організація показу мистецького продукту	Звіт: план показу (майданчик, дата, анонс, запрошені глядачі й експерти) і підсумки – кількість глядачів, відгуки, висновки для корекції проєкту (2–3 с.); афіша чи анонс у додатку	15
Тема 10. Науково-дослідна частина творчого проекту.	Участь у конференціях, круглих столах та інших заходах за темою дослідження.	Звіт: тези або текст виступу на конференції, круглому столі чи іншому заході за темою дослідження; програма заходу чи інше підтвердження участі; висновки з обговорення (запитання, зауваження) для обґрунтування (до 1 с.)	15
Тема 11. Підготовка до захисту творчого мистецького проекту.	Підготовка Обґрунтування проекту.	Письмова робота: рукопис обґрунтування творчого мистецького проєкту на перевірку керівникові – структура, обсяг і оформлення за методичними рекомендаціями до кваліфікаційної магістерської роботи	15

Критерії оцінювання самостійної роботи:

Критерії оцінювання	**Кількість балів**
Письмова робота: подано всі складники, визначені формою подання, в зазначеному обсязі; рішення і висновки конкретні, обґрунтовані й пов’язані із задумом проєкту; у теоретичному описі й рукописі обґрунтування (теми 8, 11) – аналіз, а не переказ. Творчі матеріали: подано всі матеріали, визначені формою подання; вони відповідають концепції і стилю проєкту; ескізи, креслення і партитури (теми 5, 6) придатні до реалізації цехами, технічними службами чи виконавцями; коментарі, пояснення чи записи журналу показують, як рішення втілюють задум. Звіт: проведення показу чи участь у заході підтверджено; тези чи текст виступу (тема 10) розкривають тему дослідження; звіт аналізує глядацькі	15–13

(тема 9) і фахові відгуки, запитання і зауваження та робить конкретні висновки для проєкту чи обґрунтування.	
Письмова робота: усі складники подано, але окремі рішення обґрунтовано недостатньо або є огріхи в посиланнях чи оформленні. Творчі матеріали: усі матеріали подано, але окремі рішення слабко пов'язані з концепцією або пояснення неповні. Звіт: усі складники подано, але аналіз відгуків поверховий або висновки для проєкту загальні.	12–11
Письмова робота: усі складники подано, але переважає опис замість аналізу й обґрунтування, обсяг чи кількість джерел (тема 8) менші за визначені або частину рішень не пов'язано із задумом проєкту. Творчі матеріали: усі матеріали подано, але частина з них не узгоджена з концепцією чи між собою або (теми 5, 6) потребує доопрацювання для реалізації. Звіт: відгуки й запитання перелічено без аналізу, висновки формальні або тези (тема 10) розкривають тему частково.	10–7
Письмова робота: бракує одного зі складників, визначених формою подання, або є фактичні помилки чи суперечності із задумом проєкту. Творчі матеріали: бракує одного з визначених матеріалів або матеріали суперечать концепції чи (теми 5, 6) непридатні до реалізації. Звіт: бракує одного зі складників, визначених формою подання.	6–3
Бракує двох і більше складників, визначених формою подання, або подане не пов'язане з проєктом – 2–1 бал. 0 балів – роботу не подано, виконано не за завданням або несамостійно.	2–0

Відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у процесі формальної, неформальної та/або інформальної освіти Університету, здобувач має право зарахувати результати навчання, якщо вони підтверджені офіційними документами (дипломом, сертифікатом, свідоцтвом тощо). Це можуть бути результати, отримані під час участі в онлайн чи очних курсах, програмах обміну, конференціях, тренінгах, семінарах, лекціях, майстер-класах, літніх чи зимових школах, бізнес-школах, стажуваннях та інших освітніх заходах.

У межах цієї дисципліни здобувач може подати документи для визнання результатів неформальної освіти за окремими темами. Якщо такі результати підтверджені сертифікатом чи іншим документом, вони зараховуються як виконання завдань для самостійної роботи.

Освітні курси, за проходження яких можна отримати перезарахування, знаходяться на платформі:

- Prometheus
- EdEra
- Coursera

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Оцінювання рівня знань здобувачів включає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль має на меті оцінити роботу здобувачів за всіма видами аудиторної роботи (практичні заняття) та відображає поточні навчальні досягнення здобувачів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни.

При викладанні дисципліни використовуються такі методи контролю:

поточний контроль **(*ПК)*** - включає диференційований та об'єктивний облік результатів освітньої діяльності здобувачів щодо засвоєння теоретичних знань (усне опитування, обговорення проблемних питань тощо) та уміння практичного вирішення завдань на практичних заняттях та під час самостійної роботи здобувачів.

підсумковий семестровий контроль **(*ПСК)*** - проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і включає семестровий контроль у формі заліку та іспиту. Підсумковий (семестровий) контроль в 1 та 2 семестрах - залік, за підсумками роботи в семестрі (за результатами поточного контролю). Підсумковий (семестровий) контроль в 3 семестрі – іспит, за підсумками роботи в семестрі (за результатами поточного контролю) – 60 балів та за іспит – 40 балів.

Орієнтовний перелік питань до екзамену

1. Розкрийте етапи створення авторського мистецького проєкту і принципи планування творчої діяльності (календарний графік, мета, завдання); обґрунтуйте актуальність творчого задуму і критерії визначення цільової аудиторії.
2. Проаналізуйте зв’язок творчої і дослідницької складових проєкту: формулювання теми, мети, об’єкта і предмета магістерського дослідження, формування джерельної бази, добір і обґрунтування методів роботи та методичного забезпечення.
3. Проаналізуйте драматургічний матеріал як основу проєкту театру ляльок: тема, ідея, конфлікт, наскрізна дія, надзавдання, драматургічне «зерно»; принципи співпраці з драматургом і створення сценічної редакції.
4. Обґрунтуйте стильове рішення сценічного твору: поняття стилю і стилізації в сучасному сценічному мистецтві, узгодження стилю з драматургічним матеріалом і режисерською концепцією, забезпечення цілісності образної системи.
5. Проаналізуйте художню концепцію творчого проєкту і її втілення в постановочному плані (експлікації): взаємозумовленість драматургічного «зерна», режисерського і сценографічного прийомів, образного, пластичного, звукового і світлового рішень, співвідношення аналітичної і синтетичної складових експлікації; обґрунтуйте, як із неї випливають завдання співавторам.
6. Обґрунтуйте принципи формування творчої групи проєкту: визначення функцій співавторів і партнерів, постановка завдань і контроль за їх виконанням, кастинг і розподіл ролей, вибір способу існування актора відповідно до жанру і стилю.
7. Проаналізуйте етапи роботи над сценографічним і музичним рішеннями проєкту театру ляльок: від ознайомлення художника і композитора з концепцією до ескізів, креслень матеріальної частини, роботи з фактурою і світлом та визначення режисерських акцентів у музичному оформленні.
8. Обґрунтуйте стратегію публічної презентації творчого мистецького проєкту для його затвердження: структура доповіді і таймінг, вибір засобів візуалізації сценографічного рішення (ескізи, макет, мультимедіа), аргументація відповідей на запитання.

9. Проаналізуйте механізми створення і контролю виконання календарно-постановочного плану випуску (технічна рада, графіки виготовлення матеріальної частини і репетицій, фіксація змін) та оцініть ефективність інструментів кризового менеджменту.

10. Оцініть роль аналізу суміжних методик у реалізації проєкту: джерела методичного досвіду (наукова література, конференції, майстер-класи, тренінги) і критерії його перенесення у власну творчу практику.

11. Проаналізуйте організацію роботи режисера з постановочною групою і виробничими цехами: технічні завдання на виготовлення ляльок, декорацій, костюмів і реквізиту, примірки, створення музичної партитури, підготовка пластичного і світлового рішень.

12. Проаналізуйте побудову репетиційного процесу в проєкті від читки і застольного періоду до мізансценування і прогонів; обґрунтуйте роль події і режисерського прийому в побудові сценічної дії.

13. Проаналізуйте особливості роботи виконавця в колективному творчому проєкті театру ляльок (індивідуальна відповідальність, ансамблевість, взаємодія в масових сценах, підтримка робочої форми) і оцініть їхній вплив на художній результат.

14. Обґрунтуйте порядок підготовки і проведення прем’єрного показу мистецького продукту та обговорення з глядачами; поясніть, як результати обговорення використовуються для доопрацювання проєкту і підготовки вводів.

15. Запропонуйте критерії оцінювання ефективності методик, застосованих у реалізації проєкту, та обґрунтуйте способи фіксації результатів творчого експерименту і висновків у тексті обґрунтування творчого мистецького проєкту.

16. Порівняйте форми апробації практичної частини проєкту (покази на глядача, фестивалі, мистецькі форуми, майстер-класи, круглі столи) і методи аналізу глядацької рецепції та експертного обговорення методики.

17. Оцініть результативність апробації теоретичної частини проєкту: участь у науково-практичних конференціях і круглих столах, підготовка тез і публікацій, урахування отриманого досвіду в обґрунтуванні.

18. Обґрунтуйте, як досвід апробації фіксується в обґрунтуванні творчого мистецького проєкту: поєднання режисерського аналізу і глядацької рецепції з науковим дослідженням, порівняльний аналіз із творчими проєктами подібної тематики, доведення оригінальності дослідження.

19. Проаналізуйте корекцію проєкту за результатами апробації: внесення змін, підготовка, демонстрація і відеофіксація фінальної версії мистецького продукту, остаточні правки теоретичної частини з дотриманням авторського права.

20. Проаналізуйте структуру і зміст обґрунтування творчого мистецького проєкту (аналітичної записки до творчої роботи) на відповідність вимогам ОПП і визначте критерії готовності проєкту до передзахисту і захисту: пакет документів, урахування зауважень передзахисту.

Критерії оцінювання	**Кількість балів**

Здобувач повністю виконав програму дисципліни та індивідуальний план роботи. Продемонстрував високий рівень творчої самостійності, професійного мислення та виконавської майстерності. Авторський мистецький проєкт є художньо цілісним, концептуально обґрунтованим, творчо реалізованим і відповідає сучасним мистецьким вимогам. Теоретична частина виконана на високому науково-методичному рівні, усі матеріали оформлено відповідно до встановлених вимог. Під час презентації здобувач аргументовано захищає творчу концепцію, демонструє професійну рефлексію та здатність до самоаналізу.	90-100
Програму дисципліни виконано повністю. Авторський мистецький проєкт має достатній художній і професійний рівень, однак окремі режисерські, виконавські, сценографічні або методичні рішення потребують доопрацювання. Теоретичне обґрунтування виконано якісно. Під час захисту здобувач достатньо аргументує власні творчі рішення.	82-89
Основні завдання дисципліни виконано. Авторський проєкт реалізовано, проте наявні окремі недоліки у художній концепції, практичній реалізації або теоретичному обґрунтуванні. Продемонстровано достатній рівень професійних компетентностей та володіння основними засобами створення мистецького проєкту.	74-81
Програму дисципліни виконано частково. Під час створення авторського проєкту виникають труднощі у формуванні художньої концепції, застосуванні професійних засобів, організації творчого процесу та обґрунтуванні власних рішень. Теоретична складова або презентація містять суттєві недоліки.	64-73
Виконано мінімальний обсяг програмних завдань. Авторський мистецький проєкт та його теоретичне обґрунтування потребують суттєвого доопрацювання. Здобувач демонструє лише початковий рівень професійних компетентностей і недостатню самостійність у творчій діяльності.	60-63
Програму дисципліни не виконано або виконано не в повному обсязі. Авторський мистецький проєкт не створено або не представлено. Теоретична частина відсутня чи не відповідає встановленим вимогам. Здобувач не продемонстрував необхідного рівня професійних компетентностей та не захистив результати роботи.	0-59

8. Розподіл балів, які отримають студенти

1 курс / 1 семестр (залік)

За результатами поточного контролю та самостійна роботи					**Сума балів**
	Т 1	**Т 2**	**Т 3**	**Т 4**	
самостійна робота	15	15	15	15	100
практична робота		20		20	

1 курс / 2 семестр (залік)

За результатами поточного контролю та самостійна роботи					**Сума балів**
	Т 5	**Т 6**	**Т 7**	**Т 8**	
самостійна робота	15	15	15	15	100
практична робота		20		20	

2 курс / 3 семестр (екзамен)

За результатами поточного контролю та самостійна роботи					Сума балів
	Т 9	Т 10	Т 11	екзамен	
самостійна робота	15	15	15	40	100
практична робота			15		

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за стобальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
90 – 100	**A**	**Відмінно** – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82 – 89	**B**	**Дуже добре** – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74 – 81	**C**	**Добре** – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок	
64 – 73	**D**	**Задовільно** – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності	Середній (репродуктивний)
60 – 63	**E**	**Достатньо** – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)	
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 (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни	

9. Рекомендована література

1. Іванова-Гололобова Д. О. Пошук українськими лялькарями нової драматургії та шляхів вибудовування мистецько-громадського діалогу з аудиторією [рец. на «Хроніки мрій»: збірка п'єс про відомих українців та українок / авт. ідеї – Дар'я Іванова-Гололобова; ГО «УНІМА-Україна». Львів, 2026. 156 с.]
2. Мрига П. Н. Тлумачний словник театральних термінів. Тернопіль. 240 с.
3. Неупокоєв Р. В. Вплив мистецтва драматичного театру на специфічний дискурс мистецтва театру ляльок // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб. наук. пр. Київ, 2024. № 4. С. 446–450.
4. Неупокоєв Р. В. Екзистенціальні особливості естрадного номеру із лялькою // Культурологічна думка: зб. наук. пр. Київ : ІК НАМ України, 2019. № 14. С. 205–215.

5. Неупокоєв Р. В. Естетичний аналіз художнього твору як метод режисерської інтерпритації // ІІІ Науково-творча конференція «Актуальні питання професійної освіти в сфері перформативного мистецтва України (до 20-річчя кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого). Київ : 24-25 лютого 2025.
6. Неупокоєв Р. В. Культурний феномен концепту ризоми // Культурологічна думка: зб. наук. пр. Київ : ІК НАМ України, 2021. Т. 20, № 2. С. 57–66.
7. Неупокоєв Р. В. Сценічний трюк як інструмент створення глядацького враження // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. пр. Київ : 2024. Вип. 35. С. 28–33.
8. Неупокоєв Р. В. Подія як онтологічна категорія режисури // Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. пр. Дрогобич : 2025. Вип. 94, т. 2. С. 107–112.
9. Неупокоєв Р. В. Ретрофутуризм і ретикулярна модель часу в культурі метамодернізму // Науковий вісник КНУТКіТ: зб. наук. пр. Київ : 2026. № 38. С. 119–127.
10. Неупокоєв Р. В**.** Трансформація моделі часу як ознака естетики метамодернізму // Сучасний театр і освіта: перформативні стратегії та практики: матеріали IV Всеукр. наук.-творч. конф. Київ : КНУТКіТ, 2026. С. 68–70.
11. Погребняк М. С., Бучма-Бернацька О. Є. Театр об’єкту як сценічна тенденція перформативного повороту в мистецтві ігрової ляльки. Культурологічні розвідки. Київ : АРТ-платФОРМА, 2025. Том 11. №1.
12. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Метод картографування як інструмент педагогічної творчості у викладанні сценічних дисциплін. «Acta Paedagogica Volynienses». Луцьк, 2026. № 3.
13. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В. Оригінальність і автентичність як категорії авторства у перформативних мистецтвах. Вісник НАКККіМ. Київ, 2026.
14. Попов Л. П., Неупокоєв Р. В Метод естетичного аналізу у професійній підготовці фахівців сфери перформативних мистецтв. Харків, 2026.
15. Сільченко Т. І. «Використання театральних практик у вихованні майбутніх педагогів. (Акторські тренінги як методика для формування педагогічної харизми та впевненості)». Наука і техніка сьогодні. Випуск № 3(57). 2026. Серія «Педагогіка». С. 1177–1193.
16. Сільченко Т. І. Жест в пластиці рук як прийом художньої виразності в контексті образотворчого мистецтва: типологічний аспект. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого/ Збірник наукових праць. Київ: 2022. Випуск 31. С.24-35. 164 с.
17. Сільченко Т. І. Перформативність у структурі авторського мистецького проєкту: методичні засади підготовки», XV міжнародна науково-практична конференція «Перформативне та музичне мистецтво: цирк, театр, естрада» 15-16 квітня 2026 року з КМАЕЦМ, С.209-213
18. Попов Л. П., Сільченко Т. І. Міжнародна академічна мобільність Erasmus+ як чинник розвитку виконавської майстерності мистецтва театру ляльок: організаційно-освітній досвід та соціально-психологічна адаптація студентів

київського національного університету театру, кіно і телебачення імені і. К. Карпенка-карого» Наукові записки. Серія : Перформативне мистецтво. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код», 2026.
19. Цвєтков В. І. Шлях до вистави (експлікація вистави та експлікація ролі). Київ : Видавництво Ліра-К, 2025. 102 с.
20. Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. Київ : Дух і літера, 2013. 672 с.
21. Чемберджі Д. А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика творення сучасного мистецького простору //дис..канд.мистецтв-ва. Київ, 2020.

10.Інформаційні ресурси

1. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
2. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. URL: https://knutkt.edu.ua/
3. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/
4. Навчальний театр КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. URL: https://knutkt.edu.ua/navchalnyy-teatr/
5. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://naqa.gov.ua/
6. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: https://www.nbuv.gov.ua/
7. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua/
8. Creative Europe. URL: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
9. Crossref. URL: https://www.crossref.org/
10. Directory of Open Access Journals (DOAJ). URL: https://doaj.org/
11. Europeana. URL: https://www.europeana.eu/
12. Erasmus+ Programme. URL: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
13. International Theatre Institute (ITI). URL: https://www.iti-worldwide.org/
14. Google Scholar. URL: https://scholar.google.com/
15. House of Europe. URL: https://houseofeurope.org.ua/
16. Open Research Europe. URL: https://open-research-europe.ec.europa.eu/
17. UNESCO Culture. URL: https://www.unesco.org/en/culture
18. UNIMA (Union Internationale de la Marionnette). URL: https://www.unima.org/
19. WorldCat – міжнародний каталог бібліотек. URL: https://www.worldcat.org/