

Рівненський державний гуманітарний університет
Художньо-педагогічний факультет
Кафедра театральної режисури

1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну

Назва дисципліни	Виконавська майстерність
Викладач	Захарчук Зоя Олександрівна
Профайл викладача на сайті кафедри	
Е-mail викладача	Zakharchuk.a@gmail.com
Посилання на освітній контент в CMS (Moodle (за наявності) або на іншому ресурсі	
Консультації	Онлайн-консультації: Обговорення поточних питань щодо підготовки студентами практичних занять, видів самостійної роботи, затвердження тем ІНДЗ, надання інформації щодо наявної фахової літератури в методкабінеті кафедри.

2. Опис навчальної дисципліни

ОП06 Сучасні проблеми мистецької практики театру

Кількість кредитів ЄКТС – 3;

Кількість годин – 90, у тому числі 30 годин аудиторних, 60 годин самостійної роботи.

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни

Термін викладання – один семестр, 3 семестр.

4. Пререквізити і пост реквізити навчальної програми

Виконавська майстерність театру належить до обов'язкових навчальних дисциплін, є освітнім компонентом циклу професійної підготовки;

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких дисциплін (пререквізитів): «Режисура та майстерність актора», «Актуальні проблеми режисури», «Сценічна мова», «Рецензентський практикум», «Сценографія», «Українська та зарубіжна драматургія».

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні таких дисциплін (пост реквізитів): «Методика викладання режисури та сценічної майстерності», «Теорія та практика режисерської та акторської діяльності», «Проблеми еволюції сценічного простору».

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК07. Здатність працювати як в команді так і автономно.

ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК01.Здатність до самостійної розробки відповідного профілю своєї діяльності художньо-творчого вкладу в створення театральної вистави і ефективної взаємодії з іншими учасниками творчого процесу ;

ФК03.Здатність до комплексного оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-

композиційними, сценарно-драматургічними, при самостійному створенні та виробництві сценічного твору;

ФК04. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої інтелектуальної діяльності

ФК07. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і \ або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки ;

Очікувані результати навчання.

Очікувані результати навчання.

Згідно «Програми результатів навчання», визначених відповідною освітньою програмою магістра, студенти оволодівають знаннями та вміннями, а саме:

ПР05. Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії.

ПР06. Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця (постановника) в межах обраного фаху.

ПР07. Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого сприйняття світу.

ПР08. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та виробництві сценічного твору.

ПР09 Обирати та аналізувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно визначаючи спосіб його інтерпретації.

5. Характеристика навчальної дисципліни

5.1. Призначення навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Виконавська майстерність» є логічним продовженням отримуваних знань щодо мистецького досвіду акторів і режисерів у театральній царині, ключових проблем сучасного театру та ефективних шляхів їх розв'язання. Майбутнього фахівцю-митцю необхідно також вміти дати оцінку реальним явищам мистецької практики, усвідомлювати новітні процеси в царині театру її та їх перспективу, успішно використовувати набутий досвід майстрів театру.

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Виконавська майстерність» є актуалізація раніше набутих знань та вмінь про фахову підготовку режисера та актора і на цій основі збільшення спектру знань про шляхи надбання передового сценічного досвіду, збільшення можливостей досконального оволодіння акторською та режисерською майстерністю як у теоретичному, так і в практичному планах, сприяння виробленню раціонального підходу до вирішення проблем театральної практики.

5.3. Завдання вивчення дисципліни

Завданнями навчальної дисципліни «Виконавська майстерність» є розвиток спеціалізованих концептуальних знань, які є основою для оригінального мислення та режисерських постановок (акторської виконавської) діяльності; розвиток знань про: теорію та практику режисерської постановочної та акторської виконавської діяльності, сучасні проблеми напрями розвитку мистецької практики світового театру. організацію творчого процесу постановки вистави, працю з виконавцями (акторами, художником, балетмейстером, композитором та ін.); оволодіння критичним осмисленням творчих та педагогічних проблем у навчанні та професійній діяльності, методологією наукових досліджень в галузі театрознавства і театральної педагогіки; вироблення готовності

прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

5.4. Зміст навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін.

Предметні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність до адаптації та дії в новій ситуації; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; **здатність** до самостійної розробки відповідного профілю своєї діяльності, художнього творчого вкладу в створення театральної вистави і ефективної взаємодії з іншими учасниками творчого процесу; здатність виступати консультантом постановочних груп з проблем, які відповідають профілю підготовки; здатність до самостійного виконання наукових досліджень і керівництва окремими етапами (розділами) науково-дослідних робіт, невеликих дослідницьких проєктів, відповідних вибраному профілю підготовки; здатність до авторської критичної діяльності в формі проблемних статей, великих оглядів, книг (розділів книг), до самостійної редакційної роботи, в редакціях періодичних видань мистецтва; до ініціативної участі в розробці перспективних і поточних програм діяльності театральних організації (репертуарні плани, програми фестивалів, творчих конкурсів); здатність до організаційної роботи з авторами, які виконують замовлення установи мистецтва, організувати роботу з пропаганди театального мистецтва, в тому числі і використання можливостей радіо, телебачення, інтернету; здатність до реалізації новітніх розробок у галузі театральних технологій, а також суміжних галузей науки і техніки, що забезпечують розширення можливостей художнього вирішення творчих завдань при створенні та експлуатації матеріального оформлення вистав (концертів, видовищ); здатність до виконання управлінських функцій, що відповідають профілю підготовки, в державних і муніципальних органах управління культурою, в театральних організаціях, в творчих спілках та товариствах, в організаціях театальної інфраструктури; здатність викладати дисципліни, пов'язані з історією та теорією театру в освітніх установах України; здатність самостійно підготувати повний комплекс методичних матеріалів до дисциплін, за якими веде педагогічну діяльність.

5.5. План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня	Назва теми	Форми організації навчання та кількості годин			Самостійна робота, кількість годин
		Лекційні заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	
1.	Тема 1. Підходи до формування репертуарної політики сучасного театру (10–20 роки XXI ст.)	2		-	6
2.	Тема 2. Співпраця режисера та актора – основне питання творчого методу режисури.	2		-	6
3.	Тема 3. Режисерські та	2		-	6

	акторські здобутки 1991–2014 років. Режисура 2014–2018 рр. : Сутнісні зміни режисерських поколінь у режисурі 2014–2020 рр.				
4.	Тема 4. Класика в сучасних постановках. Нові інтерпретації постановок двохтисячних років, особливості режисури.	2	2	–	6
5.	Тема 5. Сучасна драматургія на сценах українського театру.	2	2	–	6
6.	Тема 6. Глядач – важливий творчий компонент театру. Звички та уподобання сучасних глядацьких аудиторій. Формування ціннісних орієнтирів сучасного глядача – основа театрального виховання.	2		–	10
7.	Тема 7. Театральний простір сучасного театру як система соціальної взаємодії.	2	2	–	5
8.	Тема 8. Незалежні театри України – лідери нових технологій, нової театральної мови.	2	2	–	5
9.	Тема 9. Сучасні фестивалі. Трансформація фестивалів постмайданного періоду.	2	2		5
10.	Тема 10. Сценографія вистави в сучасному театрі: нові технології, нове бачення.	2			5
	Разом	20	10	-	60

6. Самостійна робота здобувача вищої освіти

Самостійна робота здобувача вищої освіти РДГУ є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час

Графік самостійної роботи

№ з/п	Вид самостійної роботи	Години	Термін виконання	Форма та метод контролю
1.	Опрацювання статей Науко-вого вісника Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса «Курбасівські читання» згідно плану самостійної роботи	9	Щотижнево, відповідно до кількості практичних занять	Усне та письмове опитування на практичних заняттях
2.	Опрацювання матеріалів відповідних рубрик фахових мистецьких журналів «Український театр» та «Кіно. Театр» згідно плану самостійної роботи		Щотижнево, відповідно до кількості практичних занять	Усне та письмове опитування на практичних заняттях
3.	Опрацювання матеріалів систематичного видання «Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці театрознавчої комісії»	1	Щотижнево, відповідно до кількості практичних занять	Письмова перевірка конспектування, тезування
4.	Читання п'єс антологій драматургії згідно плану	30		Письмова перевірка конспектування, анотування
5.	Ознайомлення зі сценічними роботами через Інтернет, Онлайн згідно плану.	20	Щотижнево, відповідно до кількості практичних занять	Письмова перевірка рецензування
	Разом	60		

7. Список основної та додаткової літератури

Основна

1. Антологія вистав /За заг. ред. М. Тришиної; Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – Київ : Фенікс, 2012. – 944 с.
2. Васильєв Є. М. Сучасна драматургія : жанрові трансформації, модифікації, новації : монографія / Є. М. Васильєв. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2017. – 532 с.
3. Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССXLV: Праці Театрознавчої комісії. – Львів, 2003. – 723 с. – Режим доступу : <http://ntsh.org/node/897>.
4. Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССLIV: Праці Театрознавчої комісії. – Львів, 2007. – 660 с. – Режим доступу : <https://www.ntsh.org/node/906>.

5. Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССXXXVII : Праці Театрознавчої комісії / Редактори тому Ірина Волицька, Олег Купчинський, Ростислав Пилипчук. – Львів, 1999. – 681 с. – Режим доступу : <http://ntsh.org/node/8899>.
6. Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССLXII: Праці Театрознавчої комісії / Редактори тому Олег Купчинський, Ростислав Пилипчук. – Львів, 2011. – 551 с. – Режим доступу : <https://www.ntsh.org/node/914>.
7. Корнієнко Неллі Запрошення до хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності: монографія; Нац. центр театр. мистецтва ім. Леся Курбаса. – 2010. – 258 с.
8. Корнієнко Неллі. Театр і квантовий світ : Спокуси вільнодумства /Неллі Корнієнко. – Київ : НЦТМ ім. Леся Курбаса, 2019. – 160 с.
9. Курбасівські читання: Наук. вісник / Нац. Центру театр. мистец. імені Леся Курбаса; Редкол.: Н. Корнієнко (голова) та ін. – Київ : [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2017. – № 14 : Ураїна 2017. Реформи в галузі культури. Підсумки та перспективи». – 180 с.
10. Курбасівські читання: Наук. вісник / Нац. Центру театр. мистец. імені Леся Курбаса; Редкол.: Н. Корнієнко (голова) та ін. – Київ : [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2018. – № 13 : Перформативність vs театральність». – 286 с.
11. Курбасівські читання: Наук. вісник / Нац. Центру театр. мистец. імені Леся Курбаса; Редкол.: Н. Корнієнко (голова) та ін. – Київ : [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2019. – № 14 : Перший міжнародний ФОРУМ «КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ. УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ». – 228 с.
12. Курбасівські читання: Наук. вісник / Нац. Центру театр. мистец. імені Леся Курбаса; Редкол.: Н. Корнієнко (голова) та ін. – Київ : [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2020. – № 15 : ТЕАТР: ДІАЛОГ З МАЙБУТНІМ. – 312 с.
13. Островерх Ольга. Проблеми театрального простору : теоретичний аспект / Мистецькі обрії '2000 : Альманах : Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України / Головн. наук. ред. І. Д. Безгін. – Київ : КНВМП «Символ–Т». – С. 143–153.
14. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Кн. 1 Реалізм і натуралізм / Джон Стайн. – Львів : ЛНУ ім. І. Я. Франка, 2003. – 256 с.
15. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Кн. 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд / Джон Стайн. – Львів : ЛНУ ім. І. Я. Франка, 2003. – 272 с.
16. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Кн. 3. Експресіонізм та епічний театр / Джон Стайн. – Львів ЛНУ ім. І. Я. Франка, 2003. – 288 с.
17. Сценографія. Пошуки Власної естетики. 1920–2020 / Упоряд. : А. І. Александрович-Дочевський ; текст О. В. Ковальчук. – Київ : ВД «Антиквар», 2019. – 304 с.

Допоміжна

1. Альманах (науково-популярний вісник) «KAZ.KAR.». – Львів, 2020. – № 1. –2(2).
2. Андрій Москвін «Максим Досько – представник білоруської «Нової драми» // Курбасівські читання: Наук. вісник / Нац. Центру театр. мистец. імені Леся Курбаса; Редкол.: Н. Корнієнко (голова) та ін. – Київ : [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2020. – № 15 : ТЕАТР : ДІАЛОГ З МАЙБУТНІМ. – С. 252–263.)
3. Гайшенець Анастасія. Владислав Троїцький – тато ГОГОЛЬ FESTy /Анастасія Гайшенець // Український театр. – № 4. – 2017. – С. 22–25.
4. Гайшенець Анастасія. «Кінець удавання 2.0»: цифра і документ2 / Анастасія Гайшенець // Український театр. – № 2–3. – 2017. – С. 8–13.
5. А може, ні... Сучасна польська драматургія для дітей і молоді / пер. з польської Ю. Попсуєнко. – Київ : Неопалима купина, 2017. – 178 с.
6. Бойко Ірина. Інтерв'ю з экс-художнім керівником Національного театру ім. І. Франка, режисером Станіславом Мойсеевим / Ірина Бойко // Український театр. – 2017. – № 5–6. – С. 88–91.
7. «Драмовичок. Антологія сучасної української драматургії для дітей та підлітків». Упорядники Н. Мірошніченко та ін. – Київ : НЦТМ ім. Л. Курбаса. – 464 с.

8. Гловацький Януш. Найвищі будинки, найглибші могили / Януш Гловацький. – Київ : Темпора, 2014. – 240 с.
9. Голос тихої безодні та інші голоси. МоноЛІТ. Антологія сучасної української монодрами : моноп'єси / упорядник Надія Мірошніченко. – Київ : «Видавництво «Фенікс», 2016. – 320 с.
10. Гайшенець Анастасія. Постдраматичний драматург Діма Левицький / Анастасія Гайшенець // Український театр. – 2017. – № 2–3. – С.46–51.
11. «Інша драма». Антологія експериментальних українських п'єс. Автори : Я. Верещак, О. Вітер, О. Миколайчук-Низовець, Н. Неждана, О. Танюк. – Київ : НЦТМ ім. Л. Курбаса, Видавництво «Світ Знань», 2019. – 210 с.
12. Лабіринт із криги та вогню : Антологія актуальної драми. Революція гідності й гібридна війна/упоряд. Неда Неждана, Олег Миколайчук-Низовець. – Київ : Смолоскип, 2019. – 432 с.
13. Котенюк Вікторія. Максим Голенко: ніжний майстер трешу / Вікторія Котенюк // Український театр. – 2–17. – № 2. – С.42–45.
14. Маслова Тетяна. Михайло Журавель: «Той, хто хоче – шукає можливості» /Тетяна Маслова // Український театр. – 2017. – № 1. – С. 18–19.
15. Мигашко Олена. Давид Петросян про збірку сучасної польської драматургії для дітей і молоді «А може, ні» / Олена Мигашко // Український театр. – 2017. – № 5–6. – С. 78–88.
16. Мигашко Олена. Новий простір – новий театр? / Олена Мигашко, Олена Маслова // Український театр. – 2017. – № 5–6. – С. 84–85.
17. Миколаєнко Людмила. Пробудження громадянського суспільства: ТСД у Полтаві/Людмила Миколаєнко // Український театр. – 2017. – № 2–3. – С. 68–71.
18. Український театр ХХ століття/Редкол.: Н. Корнієнко та ін. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 512 с.
19. ЧАСО&ПРОСТІР. Антологія сучасної української історичної драми : збірка п'єс /упоряд. Надія Мірошніченко. – Київ : Саміт-книга, 2020. – 512 с.
20. Якубовська Єва. «Я» та інші режисери, або Хто перший поставить коня на вуха / Якубовська Єва // Український театр. – 2017. – № 1. – С. 48.

8. Контроль та оцінка результатів навчання

Навчальні досягнення з дисципліни «Сучасні проблеми мистецької практики театру» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100: Практичні заняття (усне та письмове опитування на практичних заняттях) – 30 балів, самостійна робота (усне та письмове опитування на практичних заняттях, Письмова перевірка конспектування, тезування, письмова перевірка рецензування) – 20 балів, ІНТЗ (у вигляді реферату) – 10 балів, залік/екзамен (письмове опитування) – 40 балів.

Якщо здобувач освітнього рівня *магістр* протягом семестру за підсумками поточного контролю набрав менше 60 балів, то до заліку, екзамену не допускається.

9. Політика навчальної дисципліни

Здобувач освітнього рівня «магістр» на практичних заняттях, під час усного та письмового опитування, активність в обговорюванні дискусійних тем

10. Політика доброчесності.

Здобувач освітнього рівня «магістр», виконуючи наукове дослідження, повинен дотримуватися політики доброчесності. Здана заздалегідь робота на перевірку наявності плагіату у разі виявленого такого зобов'язує доопрацювати дослідження.

