

Назва дисципліни	ВК 29 Основи мистецтвознавства
Загальна кількість кредитів та кількість годин для вивчення дисципліни	6 кредитів, 180 год., 5-6 семестр, 3 курс ОС «Бакалавр»
Вид підсумкового контролю	Залік
Викладач	Сокіл Тетяна Григорівна
Профайл викладача (ів) на сайті кафедри	trkafedra@gmail.com
Е-mail викладача:	sokil120884@gmail.com
Посилання на освітній контент дисципліни в CMS Moodle (за наявності) або на іншому ресурсі	
Мова викладання	українська
Консультації	<i>Очні консультації:</i> за попередньою домовленістю Понеділок та П'ятниця з 11.00 до 15.00 <i>Он лайн- консультації:</i> за попередньою домовленістю Viber +380987546783

Цілі навчальної дисципліни

Процес формування висококваліфікованих фахівців театального мистецтва передбачає вивчення цілого ряду загальноосвітніх і професійних дисциплін, серед яких історія клстюма. Навчальна програма розроблена для студентів денної та заочної форм навчання кафедри театральної режисури освітнім ступенем «Бакалавр»
Курс «Основи мистецтвознавства» є вибірковою дисципліною у підготовці фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 026 Сценічне мистецтво.

3.Очікувані результати навчання.

Згідно Освітньо професійної програми програмні результати навчання з дисципліни історія театру включають в себе:

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК07. Здатність працювати в команді.

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Фахові компетентності спеціальності

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору.

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного твору.

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва.

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів.

Програмні результати навчання

ПР01. Визначати взаємозв'язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в Україні.

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва.

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту).

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного мистецтва.

ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного художнього життя.

Програма навчальної дисципліни.

МОДУЛЬ І ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Лекції:

Тема 1. Вступ до предмету “Основи мистецтвознавства”. Що вивчає мистецтвознавство. Мистецтвознавство являє собою комплекс наук, вивчаючих різні види мистецтва. В широкому розумінні мистецтвознавство займається дослідженням усіх видів художньої творчості людини, включаючи літературу, музику, театр, кіно, пластичні мистецтва, аж до художньої фотографії.

Види мистецтв. Загальна характеристика видів мистецтв. Прикладне мистецтво, цирк, архітектура, декоративне мистецтво, живопис, графіка, скульптура, література, театр, музика, хореографія, кіно, телебачення, виробниче мистецтво.

Тема 2. Послідовність історичних епох та їх відображення у видах мистецтв. Епохи: Антична, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, Романтизму, Сентименталізму, Капіталізму. Стиль у мистецтві. Романський стиль. Готика. Барокко. Рококо. Класицизм. Ампір. Еклектика. Критичний реалізм. Символізм. Авангардизм.

Тема 3. Загальні поняття основ художньої літератури. Предмет художнього відображення в літературі. Значення художньої літератури в синтезі різних видів мистецтв на сучасному етапі. Види художньої літератури (епос, нарис, оповідання, повість, роман, драматургія, поезія). Визначення жанру у кожному виді літератури (історичний, ліричний, героїко-патріотичний, фольклорний, трагедійний, комедійний, сатиричний, гумористичний).

Тема 4. Що таке музика. Специфічні особливості музики як виду мистецтва. Жанри музичного мистецтва (вокальний, танцювальний, інструментальний, симфонічний. Музично-драматичні твори: кантата, араторія, реквієм. Музично-драматичні твори сценічного плану(опера, балет, оперета).

Тема 5 Театральне мистецтво - дія, місце для видовищ. Особливості театального мистецтва. Театр - синтетичний вид мистецтва. Поєднання в театрі архітектури, живопису, музики, літератури, сценографії, хореографії.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При викладанні навчальної дисципліни «Основи мистецтвознавства» використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням:

- лекцій з демонстрацією ілюстративного матеріалу (фотографій та фрагментів із вистав);
- перегляду відеозаписів вистав з наступним коментуванням та обговоренням;
- написання рефератів;
- семінарських (практичних) занять – обговорень прочитаної та опрацьованої інформації;
- дискусій з проблем сучасного театального мистецтва.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алпатов М.-История русского искусства.1-2 т.т. М. Искусство-1981.
2. Бояджиев Г.-История западно-европейского театра 1-4 т.т.-М.Просвещение- 1981-87.
3. Ваганова А. Итория класического танца.- Л.-М. Искусство. 1963.

4. Воропай О. Звичаї нашого народу.-1-2т.т. Мюнхен -1958.
5. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури.-К.Обереги-1992.
6. Огієнко І. Українська культура. -К.ретопр.видання.-1997.
7. Пукирев И. Русское изобразительное искусство.-М.-Просвещение.1997.
8. Тимофеева Л. Основы теории литературы.-М.-Просвещение.-1971.
9. Яковлев Ю.Музыка - душа театру.-К.-Музыка,1954.
- 10.История киноискусства 1-4 т.т. М.-

Додаткова

- Искусство режиссуры XX век. / Сост. С.К.никулин, Л.А.Пичхадзе.- М.:Артист.Режиссер.Театр., 2008 -768 с. .
- Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия.\ отв. Ред. Л.И.Гительман.- С.-Пб.:СПГАТИ, 2004. – 320с.
- История зарубежного театра/ Под. Ред.. Г.Бояджиева. Ч.І. – М., 1971.
- Кагарлицкий Р. Режисер Брук// Пустое пространство. – М., 1976.
- Крег Е.Г. Про мистецтво театру. - К.: Мистецтво,1974. – 320 с.
- . Мастерство режиссера / Под общей ред. Н. А. Зверевой. — М.: ГИТИС, 2002. — 472 с. — (ГИТИС — студентам. Учебники. Учебные пособия.)
- Пацунов В.П. Театральна Вертикаль: крок до образу/ Пацунов Валерій Петрович. – К.: КНУКІМ. 2003.- 120 с.
- .Райх Б. Брехт.- М.: ВТО, 1960.- 258 с.
- Традиции и новаторство в зарубежном театре/ сб. Науч. Трудов. – Л.: ЛГИТМиК, 1986 – 152 с.
- Финкельштейн Е. Картель четырех. Французская театральная режиссура между двумя войнами. Шарль Дюллен, Луи Жуве, Гастон бати, Жорж Питоев. Л.:Искусство, 1974. – 352 с.
- Чайковский Д. Шляхи розвитку режисури як професії. – Київ-Львів, 1997.
- Шахматова Е.В. Искания европейской режиссуры и традиции Востока. – М., 2000.

Інформаційні ресурси

Інтернет – ресурси

1. Актерское мастерство. – Режим доступа : <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа : http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа : <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог : Театр и театральное искусство. – Режим доступа : <http://www.art-world-theatre.ru>.
5. Энциклопедия : Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа : http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/ Index.php
7. Планета театра : [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>.
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа: <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа : <http://svr-lit.niv.ru>.
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа : <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История : Кино. Театр. – Режим доступа : <http://kinohistory.com/index.php>.
14. Театры мира. – Режим доступа : <http://jonder.ru/hrestomat>.

15. Театры народов мира. – Режим доступа : <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.
Хрестоматия актёра. – Режим доступа : <http://jonder.ru/hrestomat>