

СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ІСТОРІЯ ТЕАТРУ ТА СЦЕНОГРАФІЇ»

ОКР бакалавр, весняний семестр

РОЗРОБНИК: **НАТАЛІЯ РУДЕНКО-КРАЄВСЬКА**, старший викладач

Телефон: 097 22 91 605, Email: n.rudenko-kraevska@lnam.edu.ua

**Кафедра монументального живопису**, Email: mg@lnam.edu.ua

| ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| кількість кредитів ECTS     | 3 (90 год.)                     |
| <b>вид заняття</b>          | <b>загальна кількість годин</b> |
| лекції                      | 12                              |
| практичні заняття           | 18                              |
| самостійна робота студента  | 60                              |

#### Консультації

В межах навчального курсу «Історія театру та сценографії» заняття проводяться один раз на тиждень. Консультації пов'язані із завданнями проводяться під час занять. У разі необхідності індивідуальних чи додаткових консультацій ми зустрічаємося за попередньою домовленістю. Дистанційні зустрічі також можливі за попередньою домовленістю у вайбер групі в програмі ZOOM.

#### АНОТАЦІЯ КУРСУ

Театр – один із загадковіших видів мистецтва. Він завжди вабив до себе парадоксальним поєднанням монументальності і камерності, глибиною розкриття теми і безпосередністю донесення її до глядача, не тривалістю дійства та узагальненням проблеми, різноманітністю засобів та цільністю мистецького синтезу.

Даний курс ознайомлює студентів із структурою, художніми особливостями та основними напрямками розвитку театрального мистецтва. Окремо зосереджується увага на розвитку мистецтва сценографії, як невід'ємної складової театрального синтезу.

#### МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ

*Мета курсу* – формування цілісної творчої особистості шляхом поглиблення знань в галузі історії мистецтва, зокрема театру та сценографії. Формування професійних критеріїв оцінки продукту театрального мистецтва.

*Цілі курсу* –

- з'ясувати природу виникнення синтетичного виду мистецтва – театру.
- простежити розвиток театрального мистецтва відповідно загальної історії та історії мистецтва;

- зрозуміти тенденції розвитку сучасного театру та сценографії;
- усвідомити роль театру, як явища в культурі і мистецтві різних епох;
- орієнтуватися в різних організаційних моделях демонстрації театрального продукту;
- визначити роль художника у створенні театральних постановок в різні періоди розвитку театру.

#### **РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ**

- За результатами вивчення цього курсу ви повинні:
- знати основні етапи розвитку театру та сценографії;
  - фахово аналізувати твори театрального мистецтва;
  - класифікувати, основні та допоміжні засоби виразності вистави, та визначати роль візуального образу в системі театрального синтезу;
  - орієнтуватися у визначенні функцій сценографії та системах оформлення вистав;
  - відповідально застосовувати отримані знання у практичних роботах з урахуванням фундаментальних понять академічної свободи та академічної доброчесності, у разі вибору студентом теми сценографічної композиції.

#### **ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ**

- здатність вирішувати практичні проблеми у сфері мистецтва сценографії, що передбачають застосування професійної готовності бакалавра для їх вирішення;
- вміння організовувати взаємозв'язок минулих і дійсних мистецьких моделей у царині театрального синтезу;
- здатність критично ставитись до того чи іншого театрального продукту;
- здатність займати позицію в дискусіях про театральне мистецтво і висловлювати свої власні думки, застосовуючи фахову театральну термінологію;
- вміння оцінювати твори театрального мистецтва різних жанрів і, зокрема, сценографію, як засіб виразності театрального продукту.
- знання і розуміння предметних особливостей, розуміння задач професії сценографа.

#### **ФОРМАТ КУРСУ**

Формат викладання дисципліни «Короткий курс історії театру та сценографії» передбачає лекційні заняття, практичні заняття, перегляд вистав у театрах, а також самостійну роботу. Самостійна робота скерована на те, щоб засвоїти кожен з теоретичних тем та проаналізувати переглянуті вистави.

Якщо з певних причин стануть неможливими зустрічі в аудиторії, ми займатимемось з вами дистанційно. Дистанційні заняття проводитимуться на платформі Zoom. Лінк доступу до дистанційних курсів перед початком заняття за розкладом опубліковуватиметься в нашій вайбер групі. І очні, і дистанційні заняття відбуватимуться за розкладом.

#### **ЛІТЕРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ**

Вам немає необхідності купувати спеціальну літературу для цього курсу. Всі необхідні теоретичні та візуальні матеріали, зокрема, стислий конспект лекцій, будуть доступні на сайті академії. З посібником «Основи сценографії. Частина перша. Театральний простір» можна ознайомитися у бібліотеці ЛНАМ.

Для виконання завдань вам потрібно мати:

- комп'ютер з редактором Ворд.

**ЗАВДАННЯ**

1. Опрацювати нормативні документи, угоди та кодекси присвячені академічній свободі та академічній доброчесності;
2. Засвоїти принципи систематизації засобів виразності театрального продукту та функцій сценографії в системі театрального синтезу;
3. Сформувати принципи аналізу театральних вистав як синтетичних творів мистецтва;
4. Презентувати результати аналізу обраної вистави у вигляді короткої рефлексії.

**ДЕДЛАЙНИ**

Упродовж семестру ви повинні сформувати принципи аналізу театральних вистав як синтетичних творів та засвоїти закономірності розвитку європейського та українського театального мистецтва, а також брати активну участь у перегляді та обговоренні вистав. Рефлексія на переглянуту виставу подається в останній тиждень занять. в межах залікової сесії. Залік - **30.05 2023.**

**ОЦІНЮВАННЯ**

Кожне завдання, виконане під час очного чи дистанційного навчання, оцінюється за чотирма критеріями.

Критерій перший: процес (25% від загальної оцінки). Ви були присутніми на заняттях (онлайн-консультаціях), перегляді вистав, докладали зусилля до виконання завдань.

Критерій другий: розуміння (25% від загальної оцінки). Ви відповіли на поставлене перед вами завдання.

Критерій третій: виконання (25% від загальної оцінки). Ви характеризували сценографію переглянутих вистав. Ви продемонстрували всі результати навчання, передбачені цим курсом.

Критерій четвертий: критика (25% від загальної оцінки). Цей критерій стосується зовнішньої оцінки вашої роботи (викладач,). Тут оцінюється, наскільки ви були переконливі в кожному завданні.

Ваша підсумкова оцінка (залікова) виводиться як середнє арифметичне з отриманих балів. Розподіл балів за завданнями представлений в наступній таблиці.

| ЗАВДАННЯ                                                 | ОЦІНКА                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1, 2, 3,<br>завдання                                     | 30 балів<br>(10 за одне) |
| 4 завдання                                               | 30 балів                 |
| Відвідування<br>вистав та<br>участь у їх<br>обговореннях | 15 балів                 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Відсутність пропусків | 25 балів |
|-----------------------|----------|

Оцінювання результатів навчання студентів Академії здійснюється відповідно до 100-бальної та національної шкали оцінювання, наведеної в таблиці.

| ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНОК: |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 90-100                | відмінно                                                   |
| 74-89                 | добре                                                      |
| 60-73                 | задовільно                                                 |
| 35-59                 | незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю |
| 1-34                  | незадовільно з повторним вивченням дисципліни              |

### КОНСУЛЬТАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У разі дистанційного навчання вам потрібно щотижня бути присутнім на конференціях, брати активну участь в обговореннях тем, а аналітичну рефлексію презентувати у вайбер групі, щоби ваші колеги могли її прочитати і висловити свої зауваження, а викладач міг прочитати і поставити оцінку.

### Орієнтований план курсу

| Т | ТЕМА                                                                                                    | Завдання                                                             | САМОСТІЙНА РОБОТА                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Театр давньої Греції                                                                                    | Опрацювати методичні матеріали лекції.                               | Опрацювати літературу.                 |
| 2 | Театр давнього Риму                                                                                     | Опрацювати методичні матеріали лекції.                               | Опрацювати літературу.                 |
| 3 | Літургічна та після літургічна драма. Міраклі. Містерія. Мораліте.                                      | Опрацювати методичні матеріали лекції.                               | Опрацювати літературу.                 |
| 4 |                                                                                                         |                                                                      |                                        |
| 5 | Світська драматургія. Фарс. Відвідування вистави драматичного театру.                                   | Опрацювати методичні матеріали лекції. Участь у обговоренні вистави. | Опрацювати літературу. Аналіз вистави. |
| 6 |                                                                                                         |                                                                      |                                        |
| 7 | Італійський театр. Комедія дель арте. Іспанський театр. Лопе де Вега, Англійський театр. Уільям Шекспір | Опрацювати методичні матеріали лекції.                               | Опрацювати літературу.                 |
| 8 |                                                                                                         |                                                                      |                                        |
| 9 |                                                                                                         |                                                                      |                                        |

|    |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Театр Мольєра. Театр Щепкіна. Театр корифеїв. Театр Леся Курбаса «Березіль». Відвідування вистави музичного театру      | Опрацювати методичні матеріали лекції. Участь у обговоренні вистави. | Опрацювати літературу. Аналіз вистави.                                 |
| 11 |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                        |
| 12 |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                        |
| 13 | Три системи оформлення вистав. Тенденції розвитку сучасного театру і сценографії. Відвідування вистави камерного театру | Опрацювати методичні матеріали лекції. Участь у обговоренні вистави. | Опрацювати літературу. Аналіз вистави. Написання рефлексії на виставу. |
| 14 |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                        |
| 15 | Залік                                                                                                                   |                                                                      |                                                                        |

## ПОЛІТИКИ КУРСУ

### ВІДВІДУВАННЯ

Відвідування занять є обов'язковою умовою. Також обов'язковим є відвідування запланованих вистав. Якщо Ви не відвідали жодної вистави, Ви не можете розраховувати на високу оцінку. Ви можете пропустити 4 аудиторні години без пояснень. Вам не обов'язково пояснювати мотиви відсутності і ви не будете за це покарані. Якщо Ви заздалегідь знаєте, що Ви повинні пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, сплануйте ці пропуски відповідно. Часткове відвідування заняття (пізній прихід, ранній відхід, тривалі перерви) дорівнює 1/2 відсутності. За кожну відсутність яка перевищує дозволений ліміт, ваш підсумковий бал буде знижено. Зниження підсумкової оцінки може сягати навіть 20 балів (див. рубрику про оцінювання). Якщо протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність ваша атестація буде під загрозою. **Ви можете виконати всі завдання однак провалити курс через прогули.** Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватися пропуски занять через хворобу; юридичні зобов'язання; події, пов'язані з діяльністю вашої кафедри, а також ЛНАМ; релігійні мотиви. Обов'язком студента є повідомити викладача про причини відсутності та надати супровідну документацію в деканат відповідно до правил ЛНАМ.

Якщо Ви набрали максимальну кількість відвідувань – ви можете розраховувати на максимальний бал при оцінюванні.

### ЕКЗАМЕНИ, ЗАЛІКИ, ПЕРЕГЛЯДИ

Вчасне виконання завдань є критично важливим. Обов'язком студента є реалістичне планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Роботи, які виконані невчасно або представлені на залік із запізненням, не приймаються. Допуск до повторного складання (перескладання) заліку здійснюється відповідно до положення «Про порядок ліквідації академічних заборгованостей» (див. <https://bit.ly/2NQnaIn>). Винятком із цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені в розділі про відвідування.

### ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ

Користуватись електронними приладами під час занять не в освітніх цілях заборонено. Під час практичних занять ви можете відповідати на телефонні дзвінки, але за межами аудиторії. Проте такі телефонні розмови не можуть бути

довготривалими. Якщо ви присутні на занятті, але весь час проводите в телефоні, я розцінюю таку поведінку як вашу відсутність.

## АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: **Чесність, Довіра, Справедливість, Повага та Відповідальність**. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності.

### ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Дисциплінарні заходи щодо порушників академічної доброчесності різняться залежно від складу порушення аж до позбавлення права на атестацію. Детальніше про політику академічної доброчесності в ЛНАМ дивіться положення «Про запобігання порушення права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу у ЛНАМ» (<https://bit.ly/2NQnaIn>).

### ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

На цьому курсі політика академічної доброчесності є принципово важливою. Будь-яка творча робота, яку виконали не ви, але видаєте її за власну, вважатиметься крадіжкою, розглядатиметься академічною комісією і може мати негативні наслідки для вашого подальшого навчання. У кожному сумнівному випадку, де ви не впевнені щодо доброчесного використання чужого матеріалу, проконсультуйтеся щонайменше з одним викладачем.

У разі виявлених порушень до вас застосовуватимуться наступні санкції:

Перше порушення: студент отримає «0» (нуль) балів за завдання без права перескладання. Цей інцидент може спричинити повідомлення про плагіат першому проректорові та розглядатися на комісії з академічної доброчесності.

Друге порушення: студент отримає «0» (нуль) балів за завдання без права перескладання. Про інцидент повідомляється першому проректорові та проректорові з наукової роботи, інцидент розглядається на комісії з академічної доброчесності. За результатами розгляду комісії студент позбавляється стипендії (якщо така надається), отримання будь-яких навчальних пільг і може бути відрахований з числа студентів.

Третє порушення: студент отримає «0» (нуль) балів за завдання. Про інцидент повідомляється першому проректорові та проректорові з наукової роботи, інцидент розглядається на комісії з академічної доброчесності. За результатами розгляду комісії студент відраховується з числа студентів ЛНАМ.

### ЗМІНИ ДО СИЛАБУСУ

Зміни в організації цього курсу задля ефективного навчання є виключним правом викладача. Ці зміни, однак, не можуть стосуватись мети, цілей, результатів навчання, а також політики академічної доброчесності.