

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ**

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

ФАКУЛЬТЕТ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ

РЕЖИСУРА ШОУ ТА АРТПРОЄКТІВ

**Програма
та навчально-методичні матеріали
для здобувачів 2 курсу зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»
освітньо-професійна програма «Режисура шоу та артпроектів»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти**

Харків - 2023

УДК 792.78.027(073)

Р 33

Друкується за рішенням науково-методичної ради ХДАК
(протокол № 1 від 31.08.2023 р.)

Рекомендовано радою факультету сценічного мистецтва
(протокол № 1 від 31 серпня 2023 р.)

Рекомендовано кафедрою режисури (протокол № 1 від 21 серпня 2023 р.)

Рецензенти:

В. Д. Мізак, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри майстерності актора Харківської державної академії культури.

Г. В. Курінна, доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Укладачі:

С. І. Гордєєв, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри режисури ХДАК.

В. О. Бугайова, заслужений працівник культури України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури ХДАК.

Р 33 Режисура шоу та артпроектів : програма та навч.-метод. матер. з дисципліни для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти, галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спец. 026 «Сценічне мистецтво», освітньо-професійна програма «Режисура шоу та артпроектів» / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т сценічного мистецтва, Каф. режисури ; [уклад.: С. І. Гордєєв, В. О. Бугайова]. Харків : ХДАК, 2023. 23 с.

Навчальна дисципліна «Режисура шоу та артпроектів» спрямована на формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі сценічного мистецтва підготовки фахівців за напрямом 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» ОПП «Режисура шоу та артпроектів», забезпечує новітню траєкторію до сучасного осмислення та оволодіння професією режисера шоу та артпроектів. Акцент зроблений на розробку та організацію сучасних естрадних вистав, видовищ, сценічних артпроектів.

УДК 792.78.027(073)

□ Харківська державна академія культури, 2023 р.

□ Гордєєв С. І., 2023р., В.О. Бугайова, 2023 р.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна/освітньо-наукова програма, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6	Галузь знань 02 Культура і мистецтво	Обов'язкова	
	Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»		
Загальна кількість годин – 180	(освітня програма) ОПП «Режисура шоу та артпроектів»	Рік підготовки:	
		2-й	
		Семестр	
Тижневих годин для денної форми навчання: 4 сем. – 4 год. Аудиторних – 60 Самостійних – 120 Аудиторних (заоч.) – 20	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти	Лекцій	
		17 год.	4 год.
		Практичних	
		26 год.	10 год.
		Індивідуальних	
		17 год.	6 год.
		Самостійна робота	
		120 год.	160 год.
Вид контролю: залік			

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання — 33,3 % : 66,7 %

для заочної форми навчання – аудиторних 11,43 % /самостійна 88,57 %.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Навчальна дисципліна «Режисура шоу та артпроектів», є базовим курсом, що продовжує підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», в основу якої покладено практичне вивчення специфіки режисерської постановки номерів естрадного жанру.

Статус дисципліни: обов'язкова.

Мета – набуття здобувачами вищої освіти фахових компетентностей в області сценічного мистецтва та практичне оволодіння професійною здатністю до самовдосконалення й розвитку, надання практичних знань з основ режисури шоу та артпроектів зокрема – постановки номерів та видовищ естрадного жанру.

Завдання навчальної дисципліни:

- проаналізувати сутність практичних основ режисури номерів естрадного мистецтва;
- розкрити специфіку роботи режисера із сценарно-драматургічним матеріалом номерів естрадного мистецтва;
- надати практичні навички з основ акторсько-виконавської майстерності в номерах естрадного мистецтва;
- розкрити сутність самостійної роботи по створенню режисерського задуму постановки естрадного видовища та його втіленню;
- надати практичні навички постановочної роботи по втіленню режисерського задуму естрадного видовища;
- ознайомити з методикою репетиційного процесу естрадного видовища.

Загальні та фахові компетентності, які формує дисципліна відповідно до освітньо-професійної програми «Режисура шоу та артпроектів»

Загальні компетентності	ЗК 1. Здатність орієнтуватися у предметній області та розумітися на професійній діяльності.
	ЗК 2. Здатність орієнтуватися у предметній області та розумітися на професійній діяльності.
	ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Вільно користуватися українською мовою як засобом ділового спілкування, активної соціальної мобільності.
	ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
	ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Фахові компетентності	ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
	ЗК 7. Здатність приймати обгрунтовані рішення.
	ЗК 8. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
	ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
	ЗК 10. Здатність працювати в команді.
	ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
	ЗК 13. Здатність до самостійного навчання, нових методів дослідження, до зміни наукового і наукововиробничого профілю своєї професійної діяльності, до зміни соціокультурних і соціальних умов діяльності.
	ЗК 14. 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.
	ЗК 15. 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.
	ФК 1. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку інноваційних артпроектів, здійснювати виконавсько-постановочну діяльність у сфері концертно-видовищних жанрів, художньо-спортивних видовищ, шоу-програм, артпроектів та інших форм сценічної культури.
	ФК 2. Здатність до розуміння, оцінювання та реалізації на практиці соціально та професійно значимих міжнародних, регіональних, обласних, муніципальних сценічних постановок, спрямованих на художньо-естетичний розвиток усіх категорій населення.

ФК 3. Здійснювати ефективну творчу діяльність у колективі в процесі постановки сценічних творів: артпроектів, вистав, театралізованих видовищ, свят, шоу-програм та інших форм театрального мистецтва.

ФК 4. Втілювати на основі новітніх технологій, що використовуються у постановочній діяльності, соціально значимі міжнародні, регіональні і муніципальні артпроекти, вистави, театралізовані

	видовища, свята, шоу-програми та інші форми сценічної культури.
	ФК 5. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.
	ФК 6. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного твору.
	ФК 7. Провадити збір емпіричної інформації, вивчати досвід експериментальних заходів і діагностику їх ефективності у процесі розробки, постановки та проведення вистав, театралізованих видовищ, свят, художньо-спортивних шоу-програм та артпроектів.
	ФК 8. Використовувати досвід світового культурного надбання в акторсько-виконавській та режисерсько-постановочній діяльності для задоволення художньо-естетичних потреб всіх категорій населення.
	ФК 9. Активно та ефективно використовувати сучасні інформаційні й цифрові технології в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення і популяризації творчого продукту під час публічної презентації результатів своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.
	ФК 10. Мислити креативно в процесі підготовки авторської творчої роботи, використовуючи науково-дослідницькі матеріали для здійснення артпрактик режисерів і акторів (шоу, артпроектів та інших форм сценічного мистецтва).
	ФК 11. Виявляти здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності.
	ФК 12. Виявляти здатність до спілкування з широкою професійною, науковою спільнотою та громадськістю з питань сценічного мистецтва і виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих професій.
	ФК 13. Презентувати високий теоретичний рівень знань, оцінювання та розуміння основних проблем сценічного мистецтва та виробництва в контексті сучасної соціокультурної ситуації, передавати фахівцям і не фахівцям свій практичний досвід та знання про сценічне мистецтво.
	ФК 14.. Здійснювати ефективну творчу діяльність у колективі в процесі постановки сценічних творів: артпроектів, вистав, театралізованих видовищ, свят, шоу-програм та інших форм театрального мистецтва.
	ФК 15. Розробляти і реалізовувати просвітницькі

	проекти з метою популяризації сценічного мистецтва серед широких верств суспільства, в тому числі, з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернет.
	ФК 16. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного осмислення театрознавчих теорій, методів і понять сценічного мистецтва.
	ФК 17. Здатність особистим прикладом надавати позитивний вплив на творчий колектив з точки зору дотримання етичних норм та засад і рекомендацій здорового способу життя.
	ФК 18. Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчої та педагогічної спадщині видатних майстрів театру.
	ФК 19. Активно впливати на організацію артпроектів, шоу-програм, акцій у сфері сценічного мистецтва, враховуючи економічні, організаційні та правові аспекти професійної діяльності.
	ФК 20. Розробляти і реалізовувати інноваційні технології у театральній-педагогічній діяльності.
	ФК 21. Брати участь в громадських дискусіях, пов'язаних з питаннями розвитку сценічного мистецтва, культури та освіти, здійснювати зв'язки з засобами масової інформації.

Програмні результати навчання (відповідно до освітньо-професійної / освітньо-наукової програми)

Програмні результати навчання	ПРН 1. Розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва.
	ПРН 2. Набути концептуальні наукові та практичні знання, включаючи певні сучасні досягнення в сценічному мистецтві та виробництві.
	ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
	ПРН 4. Виявляти знання сутності процесів навчання й виховання у вищій школі, їх психолого-педагогічних основ; методів формування навичок самостійної роботи й розвитку творчих здібностей, логічного особистісного мислення. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.

	<p>ПРН 5. Розробляти інноваційні технології, застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва на практиці, безперервно підвищуючи у цьому власну кваліфікацію.</p>
	<p>ПРН 6. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обгрунтовані рішення для їх розв'язання, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.</p>
	<p>ПРН 7. Вміти креативно мислити відповідно до проблематики сценічного мистецтва, генерувати ідеї та концептуалізувати художню ідею та твір, бути рішучим у провадженні нових стратегій.</p>
	<p>ПРН 8. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.</p>
	<p>ПРН 9. Володіти теоретичними знаннями і професійними практиками у режисурі, вміти надавати оцінку стратегічного розвитку творчого та навчального процесу. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння.</p>
	<p>ПРН 10. Використовувати професійні знання для здійснення самостійних постановок (концертів, свят, шоу-програм, артпроектів та ін.) під час постановочної діяльності. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проекту).</p>
	<p>ПРН 11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.</p>
	<p>ПРН 12 Організовувати, планувати та проводити театральну-педагогічну діяльність.</p>
	<p>ПРН 13. 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.</p>
	<p>ПРН 14. Оволодіти культурою сценічного мислення, здатністю до узагальнення, аналізу творчого процесу і прийняттю рішень у професійній діяльності.</p>
	<p>ПРН 15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. Здійснювати аргументований</p>

	критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу.
	ПРН 16. Вміти встановлювати соціально-психологічний комунікативний контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що забезпечує творчий характер процесу професійної діяльності і навчання майбутніх режисерів на високому мистецькому рівні, доносити власні думки та творчі ідеї, висновки, знання та їх обґрунтування до осіб, які є творчими працівниками і тих, хто навчається сценічному мистецтву.
	ПРН 17. Вміти здійснювати професійну роботу в галузі театрального мистецтва на високому інтелектуальному рівні з урахуванням світових досягнень та естетичних запитів глядачів.
	ПРН 18. Ефективно формувати комунікаційну стратегію. Знати основні закони психології творчості.
	ПРН 19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.
	ПРН 20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі проекти.
	ПРН 21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і не фахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.

Очікувані результати навчання: спроможність здобувача вищої освіти вільно орієнтуватися у питаннях динаміки історичних трансформацій і актуального стану режисерсько-постановочних та акторських практик у мистецтві естради; оцінювання та прогнозування режисерської та акторської діяльності у різних аспектах.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: проведення репетиційного процесу, практичний показ режисерської роботи (естрадне видовище).

Підсумкова форма контролю: залік

Критерії оцінювання результатів навчання. Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Режисура шоу та артпроєктів» визначається як середньозважена величина, залежить від питомої ваги кожної складової частини, полягає в оцінці засвоєння здобувачем навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання певних видів робіт на практичних заняттях, виконання самостійної роботи. Оголошення результатів підсумкового контролю проводять у присутності всіх здобувачів групи.

Кількість тижнів для практичної підготовки – 17, кількість розділів – 3, кількість тем – 14.

2. Програма навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. Суттєвість, специфічні особливості і принципи режисури естради, масових свят, шоу та артпроектів

Тема 1. Вступ. Сучасні види масових театралізованих заходів, шоу та артпроектів. Роди, жанри і форми. Огляд фахової літератури.

Тема 2. Основні специфічні риси режисури естради, шоу-програм та артпроектів.

Тема 3. Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення.

Тема 4. Роль режисера в організації творчого процесу.

РОЗДІЛ 2. Режисура естрадного номеру.

Тема 5. Естрада як окремий вид сценічного мистецтва.

Тема 6. Естрадний номер – структурна одиниця естрадного видовища (вистави).

Тема 7. Формування задуму та створення естрадного номеру.

Тема 8. Режисерський постановочний план естрадного номеру, його розділи, зміст та значення.

Тема 9. Втілення режисерського задуму естрадного номеру.

РОЗДІЛ 3. Режисура естрадного видовища (вистави)

Тема 10. Естрадне видовище як синтетичний вид сценічного мистецтва.

Тема 11. Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).

Тема 12. Режисерський постановочний план естрадного видовища (вистави), його розділи, зміст та значення.

Тема 13. Формування режисерського задуму естрадного видовища (вистави).

Тема 14. Режисура епізоду естрадного видовища (вистави).

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва розділів і тем	Кількість годин					Кількість годин				
	денна форма					заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		л	п	інд	с.р.		л	п	інд	с.р.
РОЗДІЛ 1. Суттєвість, специфічні особливості і принципи режисури естради, масових свят, шоу та артпроектів										
Тема 1. Вступ. Сучасні види масових театралізованих заходів, шоу та артпроектів. Роди, жанри і форми. Огляд фахової літератури.	12	2	-	-	10	12	0,25	-	-	11,75
Тема 2. Основні специфічні риси режисури естради, шоу-програм та артпроектів.	12	2	-	-	10	12	0,25	-	-	11,75
Тема 3. Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення.	12	2	-	-	10	12	0,25	-	-	11,75
Тема 4. Роль режисера в організації творчого процесу.	11	1	-	-	10	11	0,25	-	-	10,75
Разом за розділом 1	47	7	-	-	40	47	1	-	-	46
РОЗДІЛ 2. Режисура естрадного номеру.										
Тема 5. Естрада як окремих вид сценічного мистецтва.	6	2	-	-	4	6	0,5	-	-	5,5
Тема 6. Естрадний номер – структурна одиниця естрадного видовища (вистави).	6	2	-	-	4	6	0,5	-	-	5,5
Тема 7. Формування задуму та створення естрадного номеру.	17	-	4	5	8	17	0,5	1	3	12,5
Тема 8. Режисерський постановочний план естрадного номеру, його розділи, зміст та значення.	15	1	-	2	12	15	0,5	-	-	14,5
Тема 9. Втілення режисерського задуму естрадного номеру.	21	-	6	3	12	21	-	3	1	17
Разом за розділом 2	65	5	10	10	40	65	2	4	4	55
РОЗДІЛ 3. Режисура естрадного видовища (вистави)										
Тема 10. Естрадне видовище як синтетичний вид сценічного мистецтва.	6	2	-	-	4	6	0,5	-	-	5,5
Тема 11. Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).	6	2	-	-	4	6	0,25	-	-	5,75
Тема 12. Режисерський постановочний план естрадного видовища (вистави), його розділи, зміст	11	1	-	-	-	11	0,25	-	-	10,75

та значення.											
Тема 13. Формування режисерського естрадного (вистави). задуму видовища	13	-	4	3	6	13	-	2	2	9	
Тема 14. Режисура епізоду естрадного (вистави). видовища	32	-	12	4	16	32	-	4	-	28	
Разом за розділом 2	68	5	16	7	40	68	1	6	2	59	
Всього	180	17	26	17	120	180	4	10	6	160	

4. Теми лекційних занять

Тема занять	Кількість годин	
	ДФН	ЗФН
Тема 1. Вступ. Сучасні види масових театралізованих заходів, шоу та артпроектів. Роди, жанри і форми. Огляд фахової літератури.	2	0,25
Тема 2. Основні специфічні риси режисури естради, шоу-програм та артпроектів.	2	0,25
Тема 3. Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення.	2	0,25
Тема 4. Роль режисера в організації творчого процесу.	1	0,25
Тема 5. Естрада як окремий вид сценічного мистецтва.	2	0,5
Тема 6. Естрадний номер – структурна одиниця естрадного видовища (вистави).	2	0,5
Тема 7. Формування задуму та створення естрадного номеру.	-	0,5
Тема 8. Режисерський постановочний план естрадного номеру, його розділи, зміст та значення.	1	0,5
Тема 10. Естрадне видовище як синтетичний вид сценічного мистецтва.	2	0,5
Тема 11. Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).	2	0,25
Тема 12. Режисерський постановочний план естрадного видовища (вистави), його розділи, зміст та значення.	1	0,25
Всього	17	4

5. Теми практичних занять

Тема занять	Кількість годин	
	ДФН	ЗФН
Тема 7. Робота над іконографічним, літературним та документальним матеріалом при створенні естрадного номеру. Написання творчої заявки естрадного номеру. Ідейно-тематичний аналіз естрадного номеру. Архітектоніка естрадного номеру.	4	1
Тема 9. Пошук мізансцен в естрадному номері. Робота режисера над спілкуванням між партнерами; між артистом-виконавцем та глядачем (активізація глядачів). Введення виразних засобів. Монтаж декорацій. Проведення репетиції з введенням музики, шумів, світла	6	3

тощо. Монтувальна репетиція естрадного номеру. Репетиція без виконавців та з виконавцями. Генеральна репетиція естрадного номеру. Публічний показ естрадного номеру. Аналіз виконаної здобувачем роботи.		
Тема 13. Робота над іконографічним, літературним та документальним матеріалом при створенні задуму естрадного видовища. Написання та коректура сценарію естрадного видовища. Пошук виражальних засобів для майбутнього втілення режисерського задуму естрадного видовища. Ідейно-тематичний аналіз естрадного видовища (вистави). Робота режисера з художником, композитором, балетмейстером над формуванням задуму естрадного видовища.	4	2
Тема 14. Планування сценічної площини. Логіка і послідовність дій, цілеспрямованість і результативність. Пошуки та закріплення мізансцен в естрадному видовищі. Монтаж різножанрових номерів в епізодах. Робота режисера над спілкуванням між партнерами; між конферансьє та глядачем (активізація глядачів). Репетиція епізодів естрадного видовища. Репетиція цілісності всіх епізодів. Перевірка темпоритму, атмосфери естрадного видовища. Введення виражальних засобів. Монтаж декорацій. Проведення репетиції з введенням музики, шумів, світла тощо. Репетиція без виконавців та з виконавцями і конферансьє. Монтувальна репетиція естрадного видовища. Генеральна репетиція естрадного видовища. Аналіз генеральної репетиції. Публічний показ естрадного видовища. Аналіз виконаної здобувачем роботи.	12	4
Всього	26	10

7. Теми індивідуальних занять

Тема занять	Кількість годин	
	ДФН	ЗФН
Тема 7. Робота над іконографічним, літературним та документальним матеріалом при створенні естрадного номеру. Ідейно-тематичний аналіз естрадного номеру. Архітектоніка естрадного номеру. Пошук виразних засобів для майбутнього втілення режисерського задуму естрадного номеру. Написання та коректура сценарію естрадного номеру	5	3
Тема 8. Значення розділу «Обґрунтування вибору теми» естрадного номеру. Режисерський аналіз. Режисерський задум. Документація.	2	-
Тема 9. Пошуки та закріплення мізансцен. Пошук	3	1

мізансцен в естрадному номері. Робота над окремими частинами естрадного номеру. Перевірка темпоритму, атмосфери естрадного номеру. Монтувальна репетиція естрадного номеру. Репетиція без виконавців та з виконавцями.		
Тема 13. Робота над іконографічним, літературним та документальним матеріалом при створенні задуму естрадного видовища. Написання творчої заявки естрадного видовища. Архітектоніка естрадного видовища. Пошук виражальних засобів для майбутнього втілення режисерського задуму естрадного видовища.	3	2
Тема 14. Монтаж різножанрових номерів в епізодах. Робота режисера над спілкуванням між партнерами, між конферансьє та глядачем (активізація глядачів). Репетиція епізодів естрадного видовища.	4	-
Всього	17	6

8. Теми самостійної роботи

Тема занять	Кількість годин	
	ДФН	ЗФН
Тема 1. Роди, жанри і форми концертної творчості, естради, масових свят. Розгляд основної та допоміжної літератури.	10	11,75
Тема 2. Відмінні та спільні риси театральної режисури та режисури естради, шоу-програм та артпроектів. Створення задуму видовища. Особливості композиційної будови видовища (шоу-програм та артпроектів). Монтаж як творчий метод драматургії та режисури масових видовищ. Основні принципи монтажної структури масових театралізованих видовищ, шоу-програм та артпроектів. Розкрити питання про з'єднувальні елементи, монтажні «зв'язки» між епізодами (літературні тексти, музика, пантоміма, хореографія, художньо-зображувальні засоби тощо). Особливості роботи режисера із замовником.	10	11,75
Тема 3. Значення розділу «Обґрунтування вибору теми» естрадного номеру. Режисерський аналіз: літературно-документальний та іконографічний матеріал; літературно-сценічна історія; ідейно-тематичний аналіз: тема, ідея, конфлікт, дія і контрдія, розміщення дійових осіб за конфліктом, жанр і характер; дійовий аналіз: сценарій, події основні та другорядні, завдання дійових осіб; архітектоніка. Режисерський задум: спрямованість; надзавдання і наскрізна дія сценічної інтерпретації; атмосфера та темпоритм; інтерпретація дії; художньо-образне рішення;	10	11,75

<p>музично-шумове рішення.</p> <p>Документація: режисерський екземпляр сценарію; ескіз художнього оформлення; ескіз костюмів; ескіз гриму; партитура світлового оформлення; партитура музично-шумового оформлення; партитура відеопроєкції і медіаматеріалів; виписка на костюми; виписка на реквізит; виписка на грим, перуки і налегші; графік роботи; афіша, запрошувальний білет, програма; цифровий носій з фото та відеозвітом з прем'єри; цифровий носій з електронною версією постановочного плану.</p>		
<p>Тема 4. Охарактеризувати головні завдання режисера. Режисерська постановча група – тимчасовий виробничо-творчий колектив, який безпосередньо працює над створенням свята, чи іншого артпроєкту.</p> <p>Робота режисера зі штабом по підготовки та проведенню свята, концерту, шоу, артпроєкту тощо.</p> <p>Робота режисера зі сценаристом.</p> <p>Робота режисера з художником.</p> <p>Робота режисера з композитором.</p> <p>Робота режисера з балетмейстером.</p> <p>Робота режисера з колективами та окремими виконавцями.</p> <p>Робота режисера з виробничими цехами.</p>	10	10,75
<p>Тема 5. Генезис естрадного мистецтва. Роди і форми естрадного мистецтва.</p>	4	5,5
<p>Тема 6. Спілкування з глядачем, відсутність «четвертої» стіни. Основні ознаки естрадного номеру: лаконічність, мобільність всіх виразних засобів, актуальність, максимальна наближеність до сьогодення, розважальність.</p>	4	5,5
<p>Тема 7. Розробка творчої заявки естрадного номеру. Ідейно-тематичний аналіз естрадного номеру. Архітектоніка естрадного номеру. Пошук виразних засобів для майбутнього втілення режисерського задуму естрадного номеру. Трюк – основний елемент естрадного номеру. Написання та коректура сценарію естрадного номеру. Дієвий аналіз.</p>	8	12,5
<p>Тема 8. Розробка розділу «Обґрунтування вибору теми» естрадного номеру.</p> <p>Режисерський аналіз: літературно-документальний та іконографічний матеріал; літературно-сценічна історія; ідейно-тематичний аналіз: тема, ідея, конфлікт, дія і контрдія, розміщення дійових осіб за конфліктом, жанр і характер; дійовий аналіз: сценарій, події основні та другорядні, завдання дійових осіб; архітектоніка.</p> <p>Режисерський задум: спрямованість, надзавдання і наскрізна дія сценічної інтерпретації. Атмосфера та темпо-</p>	12	14,5

<p>ритм; інтерпретація дії; художньо-образне рішення; музично-шумове рішення.</p> <p>Документація: режисерський екземпляр сценарію; ескіз художнього оформлення; ескіз костюмів; ескіз гриму; партитура світлового оформлення; партитура музично-шумового оформлення; партитура відеопроєкції і медіаматеріалів; виписка на костюми; виписка на реквізит; виписка на грим, перуки і налегші; графік роботи; афіша, запрошувальний білет, програма; цифровий носій з фото та відеозвітом з прем'єри; цифровий носій з електронною версією постановочного плану.</p>		
<p>Тема 9. Планування сценічної площини. Логіка і послідовність дій, цілеспрямованість і результативність естрадного номеру. Пошуки та закріплення мізансцен. Пошук мізансцен в естрадному номері. Робота режисера над спілкуванням між партнерами; між артистом-виконавцем та глядачем (активізація глядачів). Робота над окремими частинами естрадного номеру. Прогонна репетиція естрадного номеру. Введення виражальних засобів. Перевірка темпоритму, атмосфери естрадного номеру. Монтаж декорацій. Проведення репетиції з введенням музики, шумів, світла тощо. Монтувальна репетиція естрадного номеру. Репетиція без виконавців та з виконавцями. Генеральна репетиція естрадного номеру. Аналіз генеральної репетиції. Публічний показ естрадного номеру. Аналіз виконаної здобувачем роботи</p>	12	17
<p>Тема 10. Синтетичність естрадного видовища. Жанри естрадного мистецтва на естраді. Естрадний конференс: специфічні риси. Мистецтво ведення і конференсу на естраді.</p>	4	5,5
<p>Тема 11. Режисер естради – режисер-музикант: відчуття форми, образно-емоційної та інтонаційної неповторності у кожному музичному творі. Створення естрадного спектаклю у відповідності із законами великих музичних форм з усіма їх розділами (вступом, експозицією, розвиненою середньою частиною, окремими епізодами, кульмінацією і грандіозним фіналом-кодою). Опанування трьома основними принципами формотворення: зіставлення, зв'язний розвиток, динамічне поєднання.</p>	4	5,75
<p>Тема 12. Значення розділу «Обґрунтування вибору теми» естрадного видовища.</p> <p>Режисерський аналіз: літературно-документальний та іконографічний матеріал; літературно-сценічна історія; ідейно-тематичний аналіз: тема, ідея, конфлікт, дія і контрдія, розміщення дійових осіб за конфліктом, жанр і</p>	10	10,75

<p>характер; дійовий аналіз: сценарій, події основні та другорядні, завдання дійових осіб; архітектоніка.</p> <p>Режисерський задум: спрямованість; надзавдання і наскрізна дія сценічної інтерпретації; атмосфера та темпоритм; інтерпретація дії; художньо-образне рішення; музично-шумове рішення.</p> <p>Документація: режисерський екземпляр сценарію; ескіз художнього оформлення; ескіз костюмів, ескіз гриму; партитура світлового оформлення; партитура музично-шумового оформлення; партитура відеопроєкції і медіаматеріалів; виписка на костюми; виписка на реквізит; виписка на грим, перуки і налегші; графік роботи; афіша; запрошувальний білет; програма, цифровий носій з фото та відеозвітом з прем'єри; цифровий носій з електронною версією постановочного плану</p>		
<p>Тема 13. Робота над іконографічним, літературним та документальним матеріалом при створенні задуму естрадного видовища. Написання творчої заявки естрадного видовища. Ідейно-тематичний аналіз естрадного видовища (вистави). Архітектоніка естрадного видовища. Робота режисера з художником, композитором, балетмейстером над формуванням задуму естрадного видовища. Пошук виражальних засобів для майбутнього втілення режисерського задуму естрадного видовища.</p>	6	9
<p>Тема 14. Планування сценічної площини. Логіка і послідовність дій, цілеспрямованість і результативність. Пошуки та закріплення мізансцен в естрадному видовищі. Монтаж різножанрових номерів в епізодах. Робота режисера над спілкуванням між партнерами; між конферансьє та глядачем (активізація глядачів). Репетиція епізодів естрадного видовища. Монтаж декорацій. Проведення репетиції з введенням музики, шумів, світла тощо. Репетиція без виконавців та з виконавцями і конферансьє. Монтувальна репетиція естрадного видовища. Генеральна репетиція естрадного видовища. Аналіз генеральної репетиції. Публічний показ естрадного видовища. Аналіз виконаної здобувачем роботи.</p>	16	28
Всього	120	160

9. Методи навчання:

- за джерелом передавання та сприйняттям здобувачами навчальної інформації: словесні, наочні, практичні методи;
- за логікою передавання та сприйняттям здобувачами навчальної інформації: індуктивні та дедуктивні методи;

- за стимулюванням навчально-пізнавальної діяльності: методи стимулювання пізнавальних потреб та інтересів, методи стимулювання обов'язку та відповідальності;
- пояснювально-ілюстративна лекція включає усний виклад навчального матеріалу з ілюстрацією, слайдів, роздаткового матеріалу, з використанням ТЗН;
- лекція з елементами бесіди, яка включає усний виклад навчального матеріалу, великого за обсягом, складного за логічною побудовою, у якому застосовується питально-відповідальний метод навчання з використанням ілюстративного матеріалу;
- проблемна лекція спрямована на розвиток логічного мислення здобувачів, коли при читанні лекції перед здобувачами формулюється проблема щодо самостійного осмислення того, що далі розкривається викладачем;
- практичні заняття організуються у формі обговорень та виконання практичних завдань;
- метод створення ситуації новизни навчального матеріалу – надання нових фактів та самостійний їх пошук, створює відчуття збагачення знаннями, спонукає здобувачів до самовдосконалення;
- метод опори на життєвий досвід здобувачів – використання викладачем у навчальному процесі життєвого досвіду здобувачів: фактів, явищ, які вони спостерігали в житті, або в яких самі брали участь;
- метод емоційно-морального стимулювання – включення у зміст навчання моральних ситуацій прикладів з життя;
- метод зацікавлення – реалізується за допомогою цікавих прикладів, парадоксальних фактів (цікаві аналогії, проблемні запитання, досліди);
- метод емоційного сплеску та заохочення – підтримка, підбадьорювання, заохочення; педагог має демонструвати своє прагнення допомогти здобувачу, бути впевненим у його силах та здібностях.

Форми навчання

Навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи.

Форми контролю

№	Види контролю	Методи контролю
1.	Поточний	Усне опитування / показ етапів втілення режисерського задуму
2.	Періодичний	Тестування з теоретичного матеріалу основних розділів /показ режисерського задуму у випускний період
3.	Самостійна робота	Підготовка та захист режисерського задуму
4.	Підсумковий контроль	Залік

Розподіл балів, які отримують здобувачі

Поточна успішність														Сам. робота	Залік	Сума
Т 1	Т 2	Т 3	Т 4	Т 5	Т 6	Т 7	Т 8	Т 9	Т 10	Т 11	Т 12	Т 13	Т 14	20	30	100
3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	9			

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

Виконання завдань до лекційного матеріалу – 10 балів;

Робота на практичних заняттях – 20 балів ;

Робота на індивідуальних заняттях – 10 балів;

Самостійна робота – 20 балів;

Можливість балів, набраних до підсумкової форми контролю – 60 балів;

Підсумковий контроль: залік – 30 балів;

Всього: 100 балів.

Рейтингова оцінка з дисципліни та її переведення в оцінки за національною шкалою і шкалою ECTS здійснюється згідно з Положенням про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДАК.

Шкала оцінювання знань: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

Пакет навчально-методичного забезпечення: робоча програма, конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи здобувачів, підручники, навчальні посібники, відео матеріали показів, кейси, силабус, презентаційні матеріали тощо.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСА

Основна

1. Вовкун В. В. Мистецтво режисури масових видовищ : підручник. Київ : НАКККіМ, 2015. 356 с.
2. Гордєєв С. І. Постановочний план вистави : метод. рек. за спец. «Театр. мистец.» (спеціалізація «Режисура драм. театру») / Харк. держ. акад. культури, Каф. режисури ; [уклад. Гордєєв С. І.]. Харків : ХДАК, 2003. 19 с.
3. Житницький А. З. Драматургія масових театралізованих заходів : навч. посібник. 3-е вид., перероб. і випр. Харків : Тимченко, 2007. 128 с
4. Зайцев В.П. Майстерність артиста і ведучого: навч. посібник. Київ : НАКККіМ, 2016. 234 с
5. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посіб. (2-е вид.). Київ : ДАКОР, 2006. 252 с.
6. Клековкін О. Ю. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів мистецтв і культури. Київ : Київський держ. ін-т театального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого, 2001. 256 с.
7. Клековкін О. Ю. THEATRICA : Лексикон / ІПСМ НАМ України. Київ : Фенікс, 2012. 800 с.
8. Крипчук М., Мельник М. Зрима пісня : навч. посіб. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. 123 с.
9. Кужельний О.П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят : навч. посіб. для вищих навч. закл. з грифом МОН України. Київ : НАКККіМ, 2012. 130 с.
10. Матушенко В.Б. Розвиток естрадного мистецтва : підручник. Київ : НАКККіМ, 2016. 200 с.
11. Обертинська А.П., Голубцова Л. Ф. Основи режисури масових вистав та свят. Київ : ДАККіМ, 2002. 87 с.
12. Паві Патріс. Словник театру / пер. М. Якуб'як ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет культури і мистецтв. Кафедра театрознавства та акторської майстерності. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 640 с.
13. Поплавський М. М. Шоу-бізнес : теорія, історія, практика [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. культури і мистецтв. Київ : [б.в.], 2001. 560 с.
14. Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради. Київ : Преса України, 2003. 240 с.
15. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : монографія. Київ : НАКККіМ, 2012. 320 с. : ілюстр.
16. Шарварко Б. Режисура театралізованого масового дійства : навч.-метод. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2004. 124 с.

Додаткова

17. Біль Р. Виховання акторської харизми : метод. посіб. Вінниця : Нова Книга, 2013. 232 с.

18. Матушенко В.Б. Організація і методика проведення весільних свят : підруч. Київ : НАКККиМ, 2013. 200 с.
19. Обертинська А. Історія масових свят : навч. посіб. Київ, 1999. 130 с.
20. Обертинська А. Основи теорії драми та сценарної майстерності : навч. посіб. Київ : ДАКККиМ, 2002. 132 с.
21. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Т.Є. Стищенко та ін. Харків : ХНУРЕ, 2018. 336 с.
22. Deer Joe. Directing in Musical Theatre : An Essential Guide. London: Routledge, 2013. 264 p.
23. Deer Joe, Rocco Dal Vera. Acting in Musical Theatre : A Comprehensive Course. London: Routledge, 2021. 408 p.
24. Derek McLane, Eila Mell, Ethan Hawke. Designing Broadway : How Derek McLane and Other Acclaimed Set Designers Create the Visual World of Theatre. Running Press Adult, 2022. 272 p.

Інформаційні ресурси

1. Аудіо- та відеозаписи (масові театралізовані видовища та вистави (архів кафедри режисури ХДАК).
2. Комп'ютерні презентації.
3. Бібліотека Харківської державної академії культури – Режим доступу : <http://lib-hdak.in.ua>.
4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua>.
5. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка – Режим доступу: <https://korolenko.kharkov.com>.
6. Закон України Про авторське право і суміжні права <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>.

11. ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Предмет, структура та завдання курсу. Головні принципи виховання режисера шоу та артпроектів.
2. Проблеми та перспективи розвитку сучасного режисерського мистецтва масових театралізованих видовищ в Україні.
3. Сучасні види масових театралізованих заходів, їх класифікація, виховні можливості
4. Роль режисера в організації творчого процесу.
5. Основні специфічні риси режисури естради та масових театралізованих видовищ.
6. Конферансьє та ведучий на естраді.
7. Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення.
8. Режисерська документація та її значення у процесі підготовки та проведення естрадної вистави, свята шоу, артпроектів.
9. Концертний номер як вид естрадного мистецтва. Методика роботи над ним.
10. Аналіз теоретичних та практичних проблем, що виникають перед здобувачами у роботі над конкурсно-розважальної програми.

11. Формування режисерського задуму естрадного видовища (вистави).
12. Режисура епізоду естрадного видовища.
13. Втілення режисерського задуму естрадного видовища (вистави).
14. Сучасні технічні засоби і технології.
15. Сучасне мультимедійне шоу. Лазерне шоу. Феєрверки.
16. Робота режисера-постановника з художником, світло- і звукорежисерами, режисером відео та лазерної проекції.
17. «Open air» проєкт як явище сучасної видовищної культури: різноманіття видів та форм.
18. Розробка документації, необхідної для проведення «open air» проєкту.
19. Особливості створення сценарно-режисерського задуму проведення «open air» проєкту.
20. Використання перформансу, енвайронменту, хепенінгу, флешмобу як основних складових «open air» проєктів.
21. Режисерський постановочний план «open air» проєкту, його розділи, зміст та значення.
22. Формування режисерського задуму «open air» проєкту.
23. Режисура епізоду «open air» проєкту.
24. Втілення режисерського задуму «open air» проєкту.
25. Правила безпеки та охорони здоров'я під час підготовки та проведення шоу та артпроєктів.
26. Правовий і соціальний захист мистецьких проєктів.

12. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ ФОРМИ КОНТРОЛЮ

1. Формування режисерського задуму естрадного видовища (вистави).
2. Естрада як окремий вид сценічного мистецтва.
3. Специфіка роботи режисера з актором естради.
4. Режисер як творець драматургії естрадного номеру.
5. Розробка режисерського сценарію та створення номеру - основного структурного компонента тематичного епізоду в естрадному видовищі (виставі).
6. Основні елементи композиції естрадного номеру.
7. Визначення поняття «естрада театр». Види театральних видовищ естради. Сучасні форми естрадного мистецтва.
8. Концертний номер як вид естрадного мистецтва.
9. Основні специфічні риси режисури естради та масових театралізованих видовищ.
10. Театралізація як творчий метод режисера масових видовищ.
11. Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення.
12. Роди, форми та жанри концертної творчості.
13. Робота режисера з композитором над створенням задуму масового видовища
14. Конферанс – вид розмовного жанру на естраді. Сутність та специфіка.
15. Сценарно-режисерський хід (сутність, властивості, функції).

16. Образ видовища.
17. Спрямованість. Надзавдання та наскрізна дія видовища.
18. Робота режисера з художником над створенням задуму масового видовища.
19. Робота з балетмейстером над створенням та втіленням пластичного задуму естрадного видовища.
20. Штаб підготовки масового театралізованого видовища.
21. Особливості роботи режисера з автором (сценаристом) над літературною основою театралізованого видовища.
22. Особливості акторської творчості на естраді та у масовому театралізованому видовищі просто неба.
23. Особливості формування та втілення режисерського задуму естрадного видовища (вистави).
24. Обґрунтування вибору, задум та принципи втілення практичної режисерської роботи.

Навчальне видання

РЕЖИСУРА ШОУ ТА АРТПРОЄКТІВ

Програма

та навчально-методичні матеріали

для здобувачів 2 курсу зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»
освітньо-професійна програма «Режисура шоу та артпроектів»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Укладачі:

Сергій Іванович Гордєєв

заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри режисури

Вікторія Олександрівна Бугайова

заслужений працівник культури України, кандидат мистецтвознавства,
доцент

Видається в авторській редакції

Комп'ютерний набір: В.О. Бугайова

План 2023

Підписано до друку 31.08.2023 р. Формат 60x84/16
Гарнітура «Times». Папір для мн. ап. Друк ризограф.
Ум. друк. арк. 1,99. Обл.-вид. арк. 2,08. Тираж 100. Зам. №

ХДАК, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Надруковано в лаб. множ. техніки ХДАК