

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
УКРАЇНИ**

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Факультет сценічного мистецтва

Кафедра режисури

«РЕЖИСУРА ШОУ ТА АРТПРОЄКТІВ»

**Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності**

026 «Сценічне мистецтво», освітньо-професійна програма

«Режисура шоу та артпроектів»

Харків, 2025

Друкується за рішенням науково-методичної ради ХДАК
(протокол № 9 від 17.02.2025 р.)

Рецензенти:

кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри майстерності актора

В. Д. Мізяк

заслужена діячка мистецтв, кандидатка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри
театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету ім.

Володимира Гнатюка

Л. С. Ванюга

Укладачі:

Сергій ГОРДЕЄВ, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри режисури ХДАК;

Роман НАБОКОВ, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури ХДАК;

Вікторія БУГАЙОВА, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури
ХДАК.

Марина ОСТРОВСЬКА, старший викладач кафедри режисури ХДАК;

Ольга ЛАЧКО, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри режисури ХДАК;

Ігор СІКАЛОВ, викладач кафедри режисури ХДАК.

Р-33 Режисура шоу та артпроектів : програма та навч.-метод. матер. для здобувачів
першого (бакалавр.) рівня вищої освіти, спец. 026 «Сценічне мистецтво», освітньо-
професійна програма «Режисура шоу та артпроектів» / М-во культури та стратегічних
комунікацій України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т сценічного мистецтва, Каф.
режисури ; [уклад. : С. І. Гордєєв, Р. Г. Набоков, В. О. Бугайова, М.В. Островська,
О.Ю. Лачко, І.А. Сікалов]. Харків, 2025. 65 с.

Навчальна дисципліна «Режисура шоу та артпроектів» є однією з основних освітніх
компонент у професійному циклі фахової підготовки за напрямом 02 «Культура і
мистецтво», спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» ОПП «Режисура шоу та артпроектів»,
що сприяє набуттю теоретичних знань та практичному оволодінню професійних навичок і
компетентностей з режисури театралізованих видовищ, шоу програм артпроектів,
фольклорних та розважально-конкурсних програм.

Зміст дисципліни надає уявлення щодо розвитку різних граней здатності майбутнього
режисера до сприйняття явищ сценічного мистецтва, устремління до образного осмислення
дійсності; розкриває розуміння принципів, що дисциплінують талант, допомагаючи чітко
організувати весь процес від створення режисерської та акторської концепцій до їх втілення
й практичної реалізації.

УДК 792.78.027(073)

© Харківська державна академія культури, 2025 р.

©Гордєєв С. І., 2025 р.

©Набоков Р.Г., 2025 р.

©Бугайова В.О., 2025 р.

©Островська М.В., 2025 р.

©Лачко О.Ю., 2025 р.

©Сікалов І.А., 2025 р.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів –37	Галузь знань 02 Культура і мистецтво	Обов'язкова	
	Спеціальність 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма «Режисура шоу та артпроектів»»		
Загальна кількість годин - 1110 год		Рік підготовки:	
		2,3,4 курси	
		Семестр	
		4,5,6,7,8 сем.	
Тижневих годин для денної форми навчання: 4 сем – по 4 год, аудиторних – 60 год, самостійна робота здобувача вищої освіти – 120 год; 5 сем – по 4 год, аудиторних – 70 год, самостійна робота здобувача вищої освіти – 140 год; 6 сем по 5 год, аудиторних – 80 год, самостійна робота здобувача вищої освіти – 160 год.; 7 сем.- по 5 год, аудиторних – 90 год, самостійна робота здобувача вищої освіти – 180 год.; 8 сем. - по 6 год, аудиторних – 70 год, самостійна робота здобувача вищої освіти – 140 год.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти	79 год.	25 год.
		Практичні	
		212 год.	71 год.
		Індивідуальні	
		79 год.	30 год.
		Самостійна робота	
		740 год.	934 год.
		Вид контролю: 4,5,6,7,8 семестр – екзамен	

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
для денної форми навчання — 33.3 % - аудиторних, 66.7 % - самостійна;
для заочної форми навчання – 15,9% - аудиторних, - 84,1 %- самостійна.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі.

Навчальний курс «Режисура шоу та артпроектів» є обов'язковою компонентою, що продовжує підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітньої програми «Режисура шоу та артпроектів». Зміст курсу вивчає основні теоретико-методологічні та практичні засади широкої сфери режисерської діяльності у театралізованих концертах, на естраді, у масових святах висвітлює механізм формування принципів втілення режисерського задуму сучасних масових видовищ, шоу та артпроектів.

Статус дисципліни: обов'язкова.

Мета – формування у здобувачів вищої освіти уявлення про теоретичні та методичні засади режисерської діяльності, формування умінь і практичних навичок постановки різноманітних театралізованих видовищ, шоу та артпроектів.

Професійна підготовка спеціалістів для роботи в індустріях шоу-бізнесу: естрада, театр, кіно, івенти, ТБ, Інтернет-платформи тощо. Під час вивчення курсу, здобувачі вищої освіти на практиці зможуть створювати творчі проекти, а накопичений досвід та знання використовувати під час роботи на топових проєктах України та світу.

Завдання навчальної дисципліни:

- проаналізувати сутність теоретичних та практичних засад режисури театралізованого концерту, естрадного видовища, шоупрограми, масових фольклорно-етнографічних свят та інших форм і жанрів тематичних артпроектів;
- розкрити специфіку роботи режисера зі сценарно-драматургічним матеріалом;
- надати практичні навички з основ акторської майстерності під час роботи над концертом, на естраді та відкритих майданчиках;
- розкрити сутність самостійної роботи зі створення режисерського задуму постановки та його втіленню;
- ознайомити з методикою репетиційного процесу;
- надати практичні навички роботи з різноманітними жанрами та формами масових видовищ, шоу та артпроектів у процесі їх постановки;
- прийняття режисерських творчих рішень в процесі створення та демонстрування проєктів у шоу-бізнесі та у соціокультурній діяльності загалом з метою досягнення цілей суб'єкта шоу-бізнесу та задоволення потреб його прихильників через створені нею творчі продукти.

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

Загальні компетентності	ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК07. Здатність працювати в команді.
Спеціальні компетентності	СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах. СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки. СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. СК06. Здатність до оперування специфічною системою виразних засобів при створенні та виробництві сценічного твору.

	СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту. СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом. СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефаківцям. СК13. Здатність розробляти та реалізовувати просвітницькі проекти з метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, зокрема з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету. СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності. СК18. Здатність здійснювати професійну режисерську та організаційну діяльність при постановці сценічних творів: артпроектів, вистав, театралізованих видовищ, свят, шоупрограм та інших форм сценічного мистецтва.
--	--

**Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми
«Режисура шоу та артпроектів»**

Програмні результати навчання	ПРН02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва. ПРН04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. ПРН08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки. ПРН09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння. Володіти теоретичними знаннями й професійними практиками в режисурі, вміти надавати оцінку стратегічному розвитку творчого та навчального процесів. ПРН10. Обирати оптимальні художньо-виразні та технічні засоби у відтворенні креативного задуму при реалізації сценічного твору (проекту). Використовувати фахові знання щодо здійснення самостійних режисерських постановок (концертів, свят, шоупрограм, артпроектів тощо) під час професійної діяльності. ПРН11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв. ПРН12. Організовувати, планувати та провадити театральну-педагогічну діяльність. ПРН13. 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. ПРН16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію.
--------------------------------------	---

ПРН17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. ПРН20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти й реалізовувати творчі проєкти. ПРН21. Презентувати результати професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.
--

Очікувані результати навчання: спроможність здобувача вищої освіти вільно орієнтуватися в питаннях: історичних трансформацій та актуального стану режисерсько-постановочних й акторських практик; еволюційного розвитку режисерського та акторського мистецтва; оцінювання й прогнозування режисерської та акторської діяльності у різних аспектах; організації репетиційного процесу; формування та втілення режисерського задуму.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: практичні завдання, презентації проєкту, реферати, розробка та втілення режисерського задуму театралізованих концертів, шоу, артпроєктів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм.

Підсумкова форма контролю: екзамен.

Критерії оцінювання результатів навчання. Оцінювання знань здійснюється за 100 бальною рейтинговою шкалою. Основним критерієм успішності вивчення здобувачем освіти навчальної дисципліни є отримання ним не менш як 60 балів зі 100 за сукупністю усіх видів робіт: складання підсумкового іспиту, участь у лекційних заняттях, виконання практичних робіт, індивідуального завдання та завдань для самостійної роботи.

Критерії оцінювання результатів навчання:

Високий рівень знання матеріалу курсу (90–100 балів, А, відмінно):

- вільне володіння понятійним апаратом,
- вільна орієнтація в матеріалі курсу і здатність відповісти на різні питання;
- високий рівень виконання програмних завдань.

Достатньо високий рівень знання матеріалу курсу (74–89 балів, С, В, добре):

- добре володіння основними термінами і поняттями;
- досить вільна орієнтація в матеріалі курсу і здатність відповісти на основні

питання;

- добрий рівень виконання програмних завдань

Посередній рівень знання матеріалу курсу (60–73 балів, D, E, задовільно):

- посередній рівень володіння основними термінами і поняттями,
- недостатньо вільна орієнтація в матеріалі курсу і 7 здатність відповісти на

окремі питання;

- середній рівень виконання програмних завдань.

Незадовільний рівень з можливістю повторного складання (35–59 балів, FХ, незадовільно):

- незнання окремих термінів та понять,
- незнання основного матеріалу курсу і неспроможність відповісти на більшість

питань;

- незадовільний рівень виконання окремих програм-них завдань.

Незадовільний рівень з обов'язковим повторним вивченням дисципліни (0–34 бали, F, незадовільно):

- незнання основних термінів та понять,
- незнання матеріалу курсу і неспроможність відповісти на питання;
- нездатність до виконання більшості програмних завдань

Кількість тижнів для теоретичної підготовки з дисципліни «Режисура шоу та артпроектів» – 75, кількість розділів – 10, кількість тем – 48.

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 1. Специфічні особливості режисури естради, шоу, масових свят та артпроектів

- Тема 1.** Вступ. Сучасні види масових театралізованих заходів, шоу та артпроектів. Роди, жанри, форми концертної творчості. Огляд фахової літератури.
- Тема 2.** Основні специфічні риси режисури естради, шоупрограм та артпроектів.
- Тема 3.** Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення.
- Тема 4.** Роль режисера в організації творчого процесу.

РОЗДІЛ 2. Режисура естрадного номера

- Тема 5.** Естрада як окремий вид сценічного мистецтва.
- Тема 6.** Естрадний номер – структурна одиниця естрадного видовища (вистави).
- Тема 7.** Формування задуму та створення естрадного номера.
- Тема 8.** Режисерський постановочний план естрадного номера, його специфічні особливості.
- Тема 9.** Втілення режисерського задуму естрадного номера.

РОЗДІЛ 3. Режисура естрадного видовища (вистави)

- Тема 10.** Естрадне видовище (вистава) як синтетичний вид сценічного мистецтва.
- Тема 11.** Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).
- Тема 12.** Режисерський постановочний план естрадного видовища (вистави), його специфічні особливості.
- Тема 13.** Формування режисерського задуму естрадного видовища (вистави).
- Тема 14.** Режисура епізоду естрадного видовища (вистави).

РОЗДІЛ 4. Режисура концертного номера

- Тема 15.** Концертний номер як основа театралізованого видовища. Специфічні особливості й принципи режисури концертного номера.
- Тема 16.** Основні образні прийоми створення концертного номера (метафора, гіпербола, оксюморон, синекдоха тощо).
- Тема 17.** Формування режисерського задуму концертного номера.
- Тема 18.** Робота режисера з виконавцями та творчими колективами під час створення концертного номера.
- Тема 19.** Втілення режисерського задуму концертного номера (на музичній, вокальній, хореографічно-пластичних засадах та на основі оригінального жанру).

РОЗДІЛ 5. Режисура театралізованого концерту

- Тема 20.** Основні специфічні риси режисури театралізованого концерту.
- Тема 21.** Режисерський постановочний план театралізованого концерту, його специфічні особливості.
- Тема 22.** Театралізація як основний художній прийом у формуванні режисерського задуму.
- Тема 23.** Режисура епізоду театралізованого концерту.
- Тема 24.** Втілення режисерського задуму театралізованого концерту.

РОЗДІЛ 6. Специфічні особливості режисури масових театралізованих видовищ

- Тема 25.** Сучасні види масових театралізованих видовищ, їх класифікація (спортивно-стадіонні, екстрим, військові, гумористичні шоу тощо).
- Тема 26.** Специфічні особливості режисури шоу програми.
- Тема 27.** Специфічні особливості режисури конкурсно-розважальної програми
- Тема 28.** Специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній.

Тема 29. Режисерський постановочний план масового театралізованого видовища.

РОЗДІЛ 7. Режисура масового театралізованого видовища

Тема 30. Формування режисерського задуму масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії

Тема 31. Режисура епізоду масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії.

РОЗДІЛ 8. Специфічні особливості режисури артпроектів (карнавальні, фестивальні та fashion проекти)

Тема 32. Специфіка роботи режисера над постановкою мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль, fashion show). Особливості художньої реалізації.

Тема 33. Незвична локація як основний чинник реалізації видовищних артпроектів.

РОЗДІЛ 9. Режисура фольклорних артпроектів та особливості їх творчої реалізації

Тема 34. Специфічні особливості національної культури. Характеристика понять: звичай, традиція, обряд, церемонія, ритуал, символ.

Тема 35. Обрядова складова як основа театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища).

Тема 36. Режисерський постановочний план фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища), його специфічні особливості.

Тема 37. Формування режисерського задуму фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища).

Тема 38. Вибір специфічних виразних засобів для реалізації фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища).

Тема 39. Специфічні особливості роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.

Тема 40. Режисура епізоду фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища).

РОЗДІЛ 10. Режисура «open air» проектів

Тема 41. «Open air» проєкт як явище сучасної видовищної культури: різноманіття видів та форм.

Тема 42. Розробка документації, потрібної для проведення «open air» проєкту.

Тема 43. Особливості створення сценарно-режисерського задуму проведення «open air» проєкту. Специфіка постановки видовища просто неба.

Тема 44. Використання перформансу, енвайронменту, хепенінгу, флешмобу як основних складників «open air» проєктів.

Тема 45. Режисерський постановочний план «open air» проєкту, його специфічні особливості.

Тема 46. Формування режисерського задуму «open air» проєкту.

Тема 47. Режисура епізоду «open air» проєкту.

Тема 48. Втілення режисерського задуму «open air» проєкту.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви розділів і тем	Кількість годин									
	Денна форма					Заочна форма				
	усього	зокрема				усього	зокрема			
		л	п	інд	с.р.		л	п	інд	с.р.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13
II курс										
4 семестр										
Розділ 1. Специфічні особливості режисури естради, шоу, масових свят та артпроектів										
Тема 1. Вступ. Сучасні види масових театралізованих заходів, шоу та артпроектів. Роди, жанри, форми концертної творчості. 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
Усього за розділом 1	47	7	-	-	40	47	1	-	-	46
Розділ 2. Режисура естрадного номера										
Тема 5. Естрада як окремий 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 номера.	17	-	4	5	8	17	0.5	1	3	12.5
Тема 8. Режисерський постановочний план естрадного номера, його специфічні особливості.	15	1	-	2	12	15	0.5	-	-	14.5
Тема 9. Втілення режисерського задуму естрадного номера.	21	-	6	3	12	21	-	3	1	17

Усього за розділом 2	65	5	10	10	40	65	2	4	4	55
Розділ 3. Режисура естрадного видовища (вистави)										
Тема 10. Естрадне видовище (вистава) 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 специфічні особливості.	11	1	-	-	10	11	0.25	-	-	10.75
Тема 13. Формування режисерського задуму естрадного видовища (вистави).	15	-	6	3	6	15	-	2	1	12
Тема 14. Режисура епізоду естрадного видовища (вистави).	30	-	10	4	16	30	-	4	1	25
Усього за розділом 3	68	5	16	7	40	68	1	6	2	59
Всього за 4 семестр	180	17	26	17	120	180	4	10	6	160
III курс										
5 семестр										
Розділ 4. Режисура концертного номера										
Тема 15. Концертний номер як основа театралізованого видовища. Специфічні особливості й принципи режисури концертного номера.	12	2	-	-	10	12	1	-	-	11
Тема 16. Основні образні прийоми створення концертного номера (метафора, гіпербола, оксюморон, синекдоха тощо).	12	2	-	-	10	12	0.5	-	-	11.5
Тема 17. Формування режисерського задуму концертного номера.	27	2	4	3	18	27	-	1	1	25

Тема 18. Робота режисера з виконавцями та творчими колективами під час створення концертного номера.	20	2	4	2	12	20	0.5	0.5	-	19
Тема 19. Втілення режисерського задуму концертного номера (на музичній, вокальній, хореографічнопластичних засадах та на основі оригінального жанру).	30	-	8	2	20	30	-	2.5	1	26.5
Усього за розділом 4.	101	8	16	7	70	101	2	4	2	93
Розділ 5. Режисура театралізованого концерту										
Тема 20. Основні специфічні риси режисури театралізованого концерту.	12	2	-	-	10	12	0.5	-	-	11.5
Тема 21. Режисерський постановочний план театралізованого концерту, його специфічні особливості.	23	2	-	1	20	23	0.5	-	1	21.5
Тема 22. Театралізація як основний художній прийом у формуванні режисерського задуму.	20	3	4	3	10	20	1	3	1	15
Тема 23. Режисура епізоду театралізованого концерту.	21	2	6	3	10	21	-	2	1	18
Тема 24. Втілення режисерського задуму театралізованого концерту.	33	-	10	3	20	33	-	6	1	26
Усього за розділом 5	109	9	20	10	70	109	2	11	4	92
Всього за 5 семестр	210	17	36	17	140	210	4	15	6	185
6 семестр										
Розділ 6. Специфічні особливості режисури масових театралізованих видовищ										

Тема 25. Сучасні види масових театралізованих видовищ, їх класифікація (спортивно-стадіонні, екстрим, військові, гумористичні шоу тощо).	14	4	-	-	10	14	0.5	-	-	13.5
Тема 26. Специфічні особливості режисури шоу програми.	14	4	-	-	10	14	0.5	-	-	13.5
Тема 27. Специфічні особливості режисури конкурсної розважальної програми	14	4	-	-	10	14	0.5	-	-	13.5
Тема 28. Специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній.	14	4	-	-	10	14	0.5	-	-	13.5
Тема 29. Режисерський постановочний план масового театралізованого видовища.	11	1	-	-	10	11	-	-	-	11
Усього за розділом 6	67	17	-	-	50	67	2	-	-	65
Розділ 7. Режисура масового театралізованого видовища										
Тема 30. Формування режисерського задуму масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсної розважальної програми/ урочистих подій, церемонії	94	-	24	10	60	94	-	10	3	81
Тема 31. Режисура епізоду масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсної розважальної програми/ урочистих подій, церемонії.	79	-	22	7	50	79	-	7	3	69
Усього за розділом 7	173	-	46	17	110	173	-	17	6	150
Всього за 6 семестр	240	17	46	17	160	240	4	17	6	213

IV курс										
7 семестр										
Розділ 8. Специфічні особливості режисури артпроектів (карнавальні, фестивальні та fashion проекти)										
Тема 32. Специфіка роботи режисера над постановкою мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль, fashion show). Особливості художньої реалізації.	17	2	-	-	15	17	0.5	-	-	16.5
Тема 33. Незвична локація як основний чинник реалізації видовищних артпроектів.	17	2	-	-	15	17	0.5	-	-	16.5
Усього за розділом 8	34	4	-	-	30	34	1	-	-	33
Розділ 9. Режисура фольклорних артпроектів та особливості їх творчої реалізації										
Тема 34. Специфічні особливості національної культури. Характеристика понять: звичай, традиція, обряд, церемонія, ритуал, символ.	12	2	-	-	10	12	0.5	-	-	11.5
Тема 35. Обрядова складова як основа театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища)	12	2	-	-	10	12	0.25	-	-	11.75
Тема 36. Режисерський постановочний план фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища), його специфічні особливості.	26	1	-	1	24	26	1	-	1	24
Тема 37. Формування режисерського задуму фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища).	60	4	20	8	28	60	1	6	2	51

Тема 38. Вибір специфічних виразних засобів для реалізації фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).	18	2	-	-	16	18	0.25	-	-	17.75
Тема 39. Специфічні особливості роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.	18	2	4	1	11	18	-	2	1	15
Тема 40. Режисура епізоду фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).	90	-	32	7	51	90	-	12	2	76
Усього за розділом 9	236	13	56	17	150	236	3	20	6	207
Всього за 7 семестр	270	17	56	17	180	270	4	20	6	240
8 семестр										
Розділ 10. Режисура «open air» проєктів										
Тема 41. «Open air» проєкт як явище сучасної видовищної культури: різноманіття видів та форм.	14	2	-	-	12	14	2	-	-	12
Тема 42. Розробка документації, потрібної для проведення «open air» проєкту.	14	2	-	-	12	14	2	-	-	12
Тема 43. Особливості створення сценарнорежисерського задуму проведення «open air» проєкту. Специфіка постановки видовища просто неба.	15	3	-	-	12	15	2	-	-	13
Тема 44. Використання перформансу, енвайронменту, хепенінгу, флешмобу як основних складників «open air» проєктів.	14	2	-	-	12	14	2	-	-	12
Тема 45. Режисерський постановочний план «open air» проєкту, його специфічні особливості.	15	2	-	1	12	15	1	-	1	13

Тема 46. Формування режисерського задуму «open air» проєкту.	48	-	14	4	30	48		4	3	41
Тема 47. Режисура епізоду «open air» проєкту.	28	-	6	2	20	28	-	2	1	25
Тема 48. Втілення режисерського задуму «open air» проєкту.	62	-	28	4	30	62	-	3	1	58
Усього за розділом 10	210	11	48	11	140	210	9	9	6	186
Всього за 8 семестр	210	11	48	11	140	210	9	9	6	186
РАЗОМ	1110	79	212	79	740	1110	25	71	30	984

4. ЗМІСТ КУРСУ

РОЗДІЛ 1. Специфічні особливості режисури естради, шоу, масових свят та артпроєктів

Тема 1. Вступ. Сучасні види масових театралізованих заходів, шоу та артпроєктів. Роди, жанри, форми концертної творчості. Огляд фахової літератури

Структура арт-індустрії: концертні компанії, художні колективи, концертні зали, театральні-видовищні підприємства; продюсерські і промоутерські компанії; студії грамзапису; підприємства розважально-видовищної спрямованості; творчі об'єднання і агентства.

Створення спеціальних державних установ по організації концертної діяльності, республіканські, обласні і міські філармонії, концертні об'єднання.

Становлення професійних об'єднань провідних компаній-виробників арт-продукції.

Загальна структура концертної творчості. Мовний рід. Інструментальний рід. Вокальний рід. Хореографічний рід. Спортивно-цирковий рід. Філармонічний та естрадний жанри.

Самостійна робота: Історія, становлення, розвиток сучасних видів масових театралізованих заходів, шоу та артпроєктів. Роди, жанри, форми концертної творчості.

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

Проблеми та перспективи розвитку сучасного режисерського мистецтва масових театралізованих видовищ в Україні. Сучасні види масових театралізованих заходів, їх класифікація, виховні можливості. Роль режисера в організації творчого процесу. Основні специфічні риси режисури масових театралізованих видовищ.

Самостійна робота: Специфічні риси методики режисури естради, шоу програм та артпроєктів.

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

Постановочний план як фактор, що формує задум режисера та один з найважливіших елементів роботи режисера над створенням художньо-образного рішення театралізованих концертів, шоу, артпроєктів, фольклорних та конкурсних-розважальних програм.

Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення. Режисерська документація та її значення у процесі підготовки та проведення театралізованих концертів, шоу, артпроєктів, фольклорних та конкурсних-розважальних програм.

Використання принципів режисури в проведенні театралізованих концертів, шоу, артпроєктів, фольклорних та конкурсних-розважальних програм.

Самостійна робота: Режисерсько-постановочний план.

Тема 4. Роль режисера в організації творчого процесу

Спостереження як один із головних засобів розвитку творчого мислення режисера. Тема, ідея, проблема, проблематика, конфлікт, колізія, перипетія, драматургія, запропоновані обставини, дія, надзавдання та їх визначення у режисурі.

Режисер як носій основної думки художнього твору та його глибинного змісту. Світогляд режисера як невід'ємна частина творчості і творчість як невід'ємна частина світогляду.

Особливості роботи режисера в якості інтерпретатора, творця нової сценічної реальності, організатора дії у часі і просторі. Режисер як майстер пошуку образно-ритмічного і пластичного рішення номеру, вистави, заходу тощо. Завдання режисера як керівника творчо-виробничого процесу створення проєсту, вистави, номеру, івент-заходу тощо.

Режисура як своєрідний вид художньої творчості, який дозволяє створювати просторово-пластичне, художньо-образне рішення ідейно-тематичного задуму.

Складовими предмету режисури є: режисура, як тлумачення твору; його постановка; організація творчого процесу; задум і реалізація, два основні етапи режисури; професійні якості режисера: вміння відчувати і створювати творчу атмосферу, здатність до художньо-образного мислення, режисерського бачення та рішення режисерського задуму, практичні навички, використання елементів майстерності драматичного актора, естрадного артиста, шоумена тощо; розвиток педагогічних та організаторських здібностей.

Особливості організаційної роботи режисера у період формування творчого задуму та написанні сценарію, створенні постановочного плану і втіленні режисерського рішення естрадної вистави або шоу та артпроєкту. Виявлення та розподіл режисером творчих та технічних завдань службам, художнім колективам, що зайняті у підготовці та проведенні шоу та артпроєкту. Взаємодія режисера із суспільними організаціями держави, області, міста, району у процесі підготовки та проведення шоу та артпроєкту. Творчі наради – важливий фактор планомірної підготовчої роботи. Робота режисера з організації та проведення репетицій окремих номерів та репетицій з окремими виконавцями, ансамблями, колективами; репетицій за епізодами; монтувальних творчих репетицій за участю виконавців і художніх колективів; монтувальних репетицій з декораційного оформлення, світла, звуку, кіно або відео; прогонів, збірних репетицій, генеральних репетицій. Організаційна діяльність режисера у процесі проведення шоу та артпроєктів. Режисерська документація та її значення у процесі підготовки та проведення шоу та артпроєктів.

Самостійна робота: Роль та завдання режисера в організації творчого процесу.

РОЗДІЛ 2. Режисура естрадного номера

Тема 5. Естрада як окремий вид сценічного мистецтва

Естрадне мистецтво: поняття, функції. Різновиди та жанри естрадного мистецтва.

Методологія та термінологія дослідження. Форми та принципи естрадного мистецтва. Історичні трансформації українського естрадного мистецтва. Особливості розвитку традиційної української естради. Сучасний розвиток естрадного мистецтва в Україні.

Естрадному мистецтву властиві такі якості: відкритість, лаконізм, імпровізація, святковість, оригінальність, видовищність.

Естрада поділяється на чотири групи:

- розмовні жанри: конферанс, інтермедії, художнє слово, естрадні монологи, сценки, мелодекламації, фейлетони, пародії, скетчі, буріме, мікромініатюри (інсценовані анекдоти) тощо.

- музичні жанри:

- а) вокальний – пісня (в різних її модифікаціях – народна, естрадна, бардівська), міські та циганські романси, балади, куплети, музичні фейлетони, музичні пародії;

- б) інструментальний – оркестрові номери, інструментальні п'єси тощо;

- хореографічні жанри: танець (народний, характерний, естрадний, степ тощо);
- оригінальні жанри: звуконаслідування, ляльки, вентрологія (черевомовлення), тантамореска, акробатика, гімнастика, пантоміма, фокуси, художній свист, імітація (або звуконаслідування), жонглювання, клоунада, а також інші циркові та спортивні номери.

Класифікація форм та жанрів естради:

- концертна естрада, що поєднала різножанрові виступи на естрадних площадках;
- театральна естрада (вистави театру малих форм, мюзик-холу, шоу програм, артпроектів, скетч-шоу та ін.);
- святкова естрада (фестивалі, карнавали, маскаради, свята на стадіонах, церемонії нагородження, тощо).
- телевізійна естрада (шоу проекти, талант-шоу, комік-шоу).

Самостійна робота: Сучасні форми і жанри естрадного мистецтва.

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

Специфіка, відмінності від інших малих мистецьких форм естрадного номеру. Визначальні ознаки естрадного номера: синтетичність, короткометражність, концентрованість змісту, лаконічність, яскрава видовищність, динамічність, мобільність, актуальність, розважальність та безпосередній контакт виконавців з публікою.

Методи дослідження. Етимологічний метод – визначення походження поняття «естрадне мистецтво»; компаративний метод – здійснення порівняльного аналізу ознак малих форм у мистецтві; семіотичний метод – аналіз відповідної термінології, семантичний метод – аналіз їхніх смислів; аналітико-концептуальний метод – визначення поняття естрадного номера як «молекули» естрадного мистецтва; системний метод здійснює систематизацію визначальних ознак естрадного номера.

Самостійна робота: Естрадні номери як основа структурної одиниці постановки.

Тема 7. Формування задуму та створення естрадного номера

Особливості естрадного номеру: мізансцена номеру; запропоновані обставини; закон композиції в естрадному номері; проблема «режисер-артист». Складові частини естрадного номеру: режисерський аналіз; режисерський задум; режисерське рішення – втілення задуму. Практична постановка естрадного номеру: режисерсько-постановочна група; залучення новітніх технологій для підготовки естрадних номерів; основні етапи репетиційного періоду; послідовність підготовки естрадного номеру.

Творчий тандем продюсера із режисером: ініціювати творчі ідеї мистецьких проєктів; розробляти разом з режисером творчопостановочну концепцію, оптимальну тактику її підготовки та реалізації; давати кваліфіковану оцінку творчим проєктам; аналізувати та розв'язувати організаційно-творчі проблеми з метою створення сприятливіших умов для процесу виробництва; оцінювати ступінь можливого ризику; приймати рішення щодо найраціональнішого використання творчих ресурсів тощо.

Практичне заняття: Режисерський задум та його основні елементи.

Самостійна робота: Аналіз естрадних номерів на прикладі світової класики естрадної творчості.

Індивідуальні заняття: Розв'язання проблеми формування режисерського задуму сучасного естрадного номера.

Тема 8. Режисерський постановочний план естрадного номера, його специфічні особливості

Режисерський задум як образно-емоційне відчуття змісту і форми в майбутньому естрадному номері. Етапи процесу формування режисерського задуму. Робота над режисерським аналізом. Складова аналізу. Емоційне зерно естрадного номеру. Етапи роботи над естрадним номером.

Постановка сценічного номера. Розкриття задуму концертного номера. Втілення режисури концертного номеру програми: задум номеру; пошуки образного рішення номеру; пошук форм і засобів контакту з глядачем, партнером; пошуки музичного оформлення; пошуки художнього оформлення; розробка пластичного малюнка номеру; робота над образом у номері; відпрацювання окремих трюків, реприз, хореографії, вокалу в залежності від основної жанрової спрямованості номерів; розробка темпоритмічного малюнку номерів, та атмосфери Робота над постановкою фінальної частини номерів (уклін, «бісовка», ухід артистів зі сцени). Здійснення пошуків образного рішення ліричного концертного номера. Втілення режисури ліричного концертного номера. Відпрацювання окремих трюків, реприз, хореографії, вокалу ліричного концертного номеру. Робота над образом. Робота над постановкою фінальної частини номеру (уклін, «бісовка», ухід артистів зі сцени).

Самостійна робота: Режисерсько-постановочний план, його структура.

Індивідуальні заняття: Специфічні особливості постановочного плану естрадного номера.

Тема 9. Втілення режисерського задуму естрадного номера

Формування режисерського задуму естрадного номеру. Розробка (задум та сценарій). Постановочний план естрадного номеру. Театралізація як творчий метод режисера масових видовищ. Втілення режисерського задуму естрадного номеру (на музичній, вокальній, хореографічній, пластичній основі).

Робота над втіленням задуму програми: визначення «надзавдання», «наскрізної дії» та жанру постановки, монтажу виразних засобів. Театралізація естрадного номеру

Цілі і завдання режисерського задуму як творчий процес, в результаті якого має оформитися конкретне розуміння і осмислення режисером дійсності, яке дасть чітку позицію, емоційне відчуття, а також пластично-просторове і тональне рішення майбутнього дійства, в єдиному стилістичному і жанровому ключі. Завдання режисерського задуму щодо охоплення і приведення до художньої єдності всіх сторін, всіх граней майбутньої постановки. Форми реалізації режисерського втілення задуму. Цілі розробки творчих завдань режисером для інших працівників. Особливості роботи з художником. Основні завдання під час роботи з композитором. Визначення завдань, що вирішуються танцем у проєкті. Забезпечення основних принципів акторського виконання (методи гри) та способів взаємодії з глядачем. Особливості роботи з художником зі світла Охоплення творчого колективу своїм баченням як головне завдання режисера під час підготовки втілення проєкту.

Практичне заняття: Естрадний номер як основа естрадного мистецтва.

Самостійна робота: Робота над естрадними номерами розмовного жанру.

Індивідуальні заняття: Режисерський задум власного естрадного номера.

РОЗДІЛ 3. Режисура естрадного видовища (вистави)

Тема 10. Естрадне видовище (вистава) як синтетичний вид сценічного мистецтва

Сценічне мистецтво – вид художньої творчості, в якій образне відображення життя досягається через сценічну дію вистави. Естрада – це багатожанровий вид мистецтва, що поєднує в собі елементи театрального, музичного, циркового видовищ.

Естрада – синтетичне мистецтво. Естрадна вистава (концерт) складається з окремих номерів (творів) різних жанрів (пісня, танець, сатиричний памфлет, пантоміма, ілюзія тощо). Особливі ознаки естрадного мистецтва: імпровізаційність, лаконізм. соціальна мобільність, святковість, “легкість” і жанрова розкованість. Естрадне мистецтво синтетичний вид сценічного мистецтва, який поєднує малі форми драми, комедії, музики, спів, художнє читання, хореографію, ексцентрики, пантоміму, акробатику, жонглювання, ілюзіонізм і т. д. Жанри і види естрадного мистецтва: концертна естрада; театральна естрада; святкова естрада; телевізійна естрада.

Самостійна робота: Естрада як багатожанрове сценічне мистецтво.

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

Визначення поняття «естрадний театр». Види театральньо-видовищної естради. Сучасні форми естрадного мистецтва. Принципи органічного злиття у єдине театральне видовище розмаїття театральних жанрів. Принцип побудови естрадного видовища. Закони цілісності та стильової єдності. Зв'язок змістовної основи естрадного видовища з конкретними подіями дійсності, громадськими явищами «на злобу дня» і т. ін. Основні елементи композиції, наскрізний режисерський хід, виразні засоби, Роль перспективи у створенні естрадної вистави. Специфіка роботи режисера з актором естради.

Загальні принципи і особливості драматургії та режисури жанру. Режисерський задум – ідейно-тематична і образно-художня основа сценарію естрадного видовища. Режисер як автор і постановник номерів, тематичних епізодів та видовища в цілому. Тематичний епізод – складова частина сценарію естрадного видовища (вистави). Пролог, тематичні епізоди, епілог – структурна основа сценарію естрадного видовища (вистави). Основні елементи композиції та їх послідовність в організації дії естрадного видовища (вистави). Арсенал виразних засобів, їх організація у досягненні творчої мети режисера; дія як основний виразний засіб видовищного мистецтва та специфіка побудови дії у масовому заході. Сценічна атмосфера та прийоми її створення.

Самостійна робота: Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).

Тема 12. Режисерський постановочний план естрадного видовища (вистави), його специфічні особливості

Постановочний план. Основні етапи створення постановочного плану. Схема постановочного плану. Постановочний план як спосіб графічного викладу ідей, думок, цілей і завдань естрадного видовища. Аналіз номеру естрадного видовища за схемою: ідейно-тематична спрямованість номеру; історія виникнення твору, авторський стиль; композиційна побудова; принцип створення художніх образів; якість підібраних виразних засобів та їх поєднання; режисерський хід; використання ідейно-емоційних засобів виразності; літературний запис

Постановка естрадного видовища (вистави). Розкриття задуму естрадного видовища.

Самостійна робота: Розробка постановочного плану: обґрунтування вибору; режисерський аналіз сценарію видовища; режисерський задум видовища; документація.

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

Робота над втіленням задуму видовища (вистави): визначення «надзавдання», «наскрізної дії» та жанру постановки, монтажу виразних засобів. Театралізація номерів та об'єднання їх у тематичні блоки. Формування епізоду масового видовища: монтаж різножанрових номерів, масових дій, народних ігор, додаткових художніх засобів (світлових, музичних, художньо-декоративних та ін.). Розробка постановочного прийому з урахуванням народних фольклорних традицій та єдиного стилю видовища. Створення режисерської партитури, монтажного листка та іншої документації, щодо випуску вистави. Репетиції з виконавцями, творчими колективами – учасниками видовища. Залучення до роботи над окремими епізодами вистави інших виконавців: співаків, музикантів, хореографів, народних фольклорних та танцювальних колективів, ансамблів народної музики, художника. Проведення генеральних репетицій та показу видовища на сцені (сценічному майданчику, на площі, вулиці, стадіоні).

Практичне заняття: Робота режисера над втіленням режисерського задуму.

Самостійна робота: Аналіз теоретичних та практичних проблем, які виникають перед здобувачами в умовах роботи над естрадним видовищем (виставою).

Індивідуальні заняття: Надати творчу заявку щодо режисерського задуму естрадного видовища (вистави).

Тема 14. Режисура епізоду естрадного видовища (вистави)

Принципи вибору літературного, музичного, вокального, хореографічного та інших матеріалів для створення естрадного видовища (вистави).

Розробка режисерського сценарію та створення естрадного видовища – основного структурного компоненту тематичного епізоду. Синтез документального і художнього матеріалів та формування епізоду.

Пошук режисерського рішення, принципу монтажу номерів та виразних засобів у епізоді.

Репетиції з ведучими номерів та учасниками епізоду.

Художньо-образне та музичне рішення епізоду.

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію та створення номеру.

Самостійна робота: Продемонструвати режисерські здібності та навички в роботі над втіленням епізоду естрадного видовища (вистави).

Індивідуальні заняття: Перевірка та корегування постановочного плану естрадного видовища (вистави).

РОЗДІЛ 4. Режисура концертного номера

Тема 15. Концертний номер як основа театралізованого видовища. Специфічні особливості й принципи режисури концертного номера

Поняття «концерт». Історія виникнення концертної творчості. Основні різновиди програм: збірний, тематичний, театралізований, концерт – огляд, моноконцерт, сольний, концерт – вистава, тощо. Принцип побудови концертного номера. Принцип тематичного відбору і використання готових концертних номерів. Театралізація як метод організації дії, художнього осмислення подій, що є основою програми.

Структура концертного номеру. Композиція і архітектоніка номеру, як самостійної одиниці концертної творчості. Особливості драматургії концертного номера: тема ідея, конфлікт, наскрізна дія, головна подія. Концепція номера. Композиція номера.

Самостійна робота: Аналіз змісту і структури концертного номера.

Тема 16. Основні образні прийоми створення концертного номера (метафора, гіпербола, оксюморон, синекдоха тощо).

Метафора (з грецької «перенесення») – розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого.

Метонімія – заміна одного слова іншим на основі суміжності (тобто тісного зв'язку)

Синекдоха – різновид метонімії. Заміна назви цілого предмета назвою його частини. Синекдоха різновид метонімії, заснований на кількісному зіставленні предметів та явищ (уживання однини в значенні множини і навпаки).

Оксиморон різновид тропа, що полягає у сполученні різко контрастних, протилежних за значенням слів.

Самостійна робота: Охарактеризувати основні образні прийоми створення концертного номера.

Тема 17. Формування режисерського задуму концертного номера

Логіка і мислення. Аналіз думок, цілей, розкриття підтексту. Розстановка задач при формуванні задуму концертного номера. Творчі і технічні можливості реалізації номеру. Створення режисерського сценарію і постановочного плану концертного номера. Відбір концертних номерів для включення в театралізовану частину програми. Розробка, театралізація ігор та монтаж ігрових епізодів.

Практичне заняття: Розробка концертного номеру (задум та сценарій).

Самостійна робота: Формування режисерського задуму концертного номера.

Індивідуальні заняття: Розробка режисерського сценарію та створення концертного номера.

Тема 18. Робота режисера з виконавцями та творчими колективами під час створення концертного номера

Систематичність репетиційного процесу, самодисципліна, особиста відповідальність, відчуття партнера, здатність до запам'ятовування вивчених вправ, етюдів, вокально-мовних тренажів. Фіксування основних понять техніки актора: увага, уява, фантазія, дія, воля – основні чинники творчої діяльності виконавця. Виховання психофізичного апарату виконавця як один з чинників формування професійних навичок.

Визначення основних напрямків і змісту роботи з творчим колективом. Концертна діяльність – форма закріплення і відпрацювання практичних навичок техніки виконання ускладнених сценічних рухів (падіння зі стола, стільця, трюки, сценічний бій, робота на високих декораціях та станках). Складання графіку репетицій та розподіл задач. Вміння спілкуватися з глядацькою аудиторією в умовах сценічної дії, концерту.

Види репетицій. Особливості репетицій.

Практичне заняття: Специфіка роботи режисера з творчим колективом над втіленням режисерського задуму.

Самостійна робота: Технологія та методика підготовки концертного номера.

Індивідуальні заняття: Опанування методикою роботи з виконавцями над естрадним номером.

Тема 19. Втілення режисерського задуму концертного номера (на музичній, вокальній, хореографічно-пластичних засадах та на основі оригінального жанру)

Загальні закономірності і специфічні особливості режисури естрадних номерів різноманітних жанрів. Шляхи формування режисерського задуму та сценічного втілення концертного номеру, обраного для постановки (розробка постановочного плану). Пошук режисерського прийому побудови наскрізної дії номеру. Використання в сценічному рішенні музичних, читецьких, хореографічних, театральних та інших виразних засобів. Композиційне рішення концертного номеру (на музичній, вокальній, хореографічній, пластичній основах).

Своєрідність акторської творчості в концертному номері. Специфіка роботи режисера з виконавцями концертного номеру.

Робота з художником, балетмейстером, музичним керівником, звукорежисером, освітлювачем під час репетиційного періоду та періоду випуску концертного номеру.

Аналіз теоретичних та практичних проблем, що виникають перед здобувачами у роботі над концертним номером.

Практичне заняття: Режисерський задум концертного номера. Режисерське рішення концертного номера.

Самостійна робота: Принципи підбору концертного репертуару.

Індивідуальні заняття: Формування задуму концертного номеру. Надзавдання і наскрізна дія номеру.

РОЗДІЛ 5. Режисура театралізованого концерту

Тема 20. Основні специфічні риси режисури театралізованого концерту

Художня своєрідність театралізованих концертів. Принципові відмінності театралізованого концерту від інших форм сучасного масового театру.

Ідейно-тематичний та емоційний зміст театралізованого концерту. Драматургічна побудова та своєрідність структури театралізованого концерту.

Номери – основа театралізованого концерту. Театралізований концерт як продовження інших масових заходів. Види театралізованих концертів. Фактори, що мають вплив на характер режисерського задуму театралізованого концерту.

Основні завдання, що стоять перед режисером театралізованого концерту.

Самостійна робота: Специфічні риси режисури театралізованого концерту.

Тема 21. Режисерський постановочний план театралізованого концерту, його специфічні особливості

Втілення режисури концертного номеру програми: задум номеру; пошуки образного рішення номеру; пошук форм і засобів контакту з глядачем, партнером; пошуки музичного оформлення; пошуки художнього оформлення; розробка пластичного малюнка номеру; робота над образом у номері; відпрацювання окремих трюків, реприз, хореографії, вокалу в залежності – від основної жанрової спрямованості номерів розробка темпоритмічного малюнку номерів, та атмосфери; робота над постановкою фінальної частини номерів (уклін, «бісовка», ухід артистів зі сцени). Здійснення пошуків образного рішення ліричного концертного номера. Втілення режисури ліричного концертного номера. Відпрацювання окремих трюків, реприз, хореографії, вокалу ліричного концертного номеру. Робота над образом. Робота над постановкою фінальної частини номеру (уклін, «бісовка», ухід артистів зі сцени). Інноваційні форми сценічно-постановочної роботи.

Постановочний план як спосіб графічного викладу ідей, думок, цілей і завдань номера.

Самостійна робота: Основні пункти та розділи режисерського постановочного плану театралізованого концерту.

Індивідуальні заняття: Розробка постановочного плану театралізованого концерту.

Тема 22. Театралізація як основний художній прийом у формуванні режисерського задуму

Сценарій – літературна першооснова театралізованого концерту. Композиція сценарію та особливості драматургічного запису. Розробка режисерського постановочного плану. Монтаж як творчий метод драматургії та режисури театралізованого концерту.

Практичне заняття: Сценарій, як літературна першооснова театралізованого концерту.

Самостійна робота: Розробка постановочного плану театралізованого концерту.

Індивідуальні заняття: Формування режисерського задуму святкового театралізованого концерту.

Тема 23. Режисура епізоду театралізованого концерту

Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного та інших матеріалів для створення тематичних номерів. Розробка режисерського сценарію та створення номеру – основного структурного компоненту тематичного епізоду. Синтез фольклорного, музичного, іконографічного, документального і художнього матеріалів та формування епізоду. Розробка монтажних «зв'язок» між номерами (поетичні та прозаїчні тексти, музика, пантоміма, хореографія, художньо-зображувальні засоби та ін.). Пошук режисерського рішення, принципу монтажу номерів та виразних засобів у епізоді. Репетиції з виконавцями номерів та учасниками епізоду. Художньо-образне рішення епізоду. Організація художньо-технічного забезпечення випуску епізоду.

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію епізоду – основного структурного компоненту театралізованого концерту.

Самостійна робота: Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного, та інших матеріалів для створення концертних номерів.

Індивідуальні заняття: Аналіз сценарію епізоду театралізованого концерту.

Тема 24. Втілення режисерського задуму театралізованого концерту

Режисерський сценарій і шляхи до втілення задуму театралізованого концерту.

Постановочний прийом – головний принцип режисури театралізованого концерту. Динамічно-пластична структура концерту. Зоровий (художній) образ концерту. Жанрово-стилістична єдність – важливий принцип побудови концерту. Принцип злиття різних

концертних номерів в єдиний блок – сюжет. Режисерський монтаж концертних номерів. Створення дійового розвитку – основне завдання режисерського монтажу концертних номерів. Театралізація як принцип режисури театралізованої концертної програми. Особливості режисерської розробки взаємодії з маси (кількість учасників) з концертним номером. Зображальні пластичні засоби театралізованого концерту. Використання відео та кінофрагментів, діапозитивів, проєкцій у театралізованому концерті. Художньо-декоративне рішення театралізованого концерту. Пошуки найбільш ефективних сполучень виразних засобів при створенні образного рішення театралізованого концерту. Аналіз теоретичних та практичних проблем, що виникають перед здобувачами у роботі над театралізованим концертом.

Практичне заняття: Театралізований концерт – особливий жанр сучасного масового мистецтва.

Самостійна робота: Організація репетиційного процесу створення театралізованого концерту.

Індивідуальні заняття: Визначити послідовність дій режисера під час втілення режисерського задуму театралізованого концерту.

РОЗДІЛ 6. Специфічні особливості режисури масових театралізованих видовищ

Тема 25. Сучасні види масових театралізованих видовищ, їх класифікація (спортивно-стадіонні, екстрим, військові, гумористичні шоу тощо)

Сучасні масові театралізовані видовища – багатогранні культурні заходи, які поєднують різні види мистецтва та активно залучають велику кількість учасників і глядачів. Зазвичай такі події вирізняються масштабністю, яскравістю і технологічністю. Класифікація масових театралізованих видовищ залежно від тематики, мети та способу виконання: спортивно-стадіонні шоу; екстремальні шоу; військові театралізовані події; гумористичні шоу; церемоніальні та святкові події; культурні фестивалі та паради; світлові та лазерні шоу; циркові видовища.

Самостійна робота: Види та класифікація масових театралізованих видовищ.

Тема 26. Специфічні особливості режисури шоу-програми

Режисура шоу-програми є складною і багатогранною сферою, що поєднує різні мистецькі та технічні аспекти для створення цілісного і вражаючого видовища. Робота режисера над композиційною побудовою, емоційною насиченістю, інтерактивністю і технічною реалізацією. Основні специфічні особливості режисури шоу-програм. Інтеграція різних мистецьких форм. Планування сценарію та драматургія. Сценографія і візуальні ефекти. Робота з музикою. Організація виступів та координація. Інтерактивність і залучення глядачів. Динаміка і ритм. Костюми та грим. Технічна складова.

Самостійна робота: Проаналізувати специфічні особливості режисури шоу-програм.

Тема 27. Специфічні особливості режисури конкурсно-розважальної програми

Режисура, організаційно-виконавча робота у театралізованій конкурсно-розважальній програмі. Робота над втіленням задуму програми: визначення «надзавдання», «наскрізної дії» та жанру постановки, монтажу виразних засобів. Театралізація ігор та введення їх у тематичні (конкурсні) епізоди. Формування епізоду ігрової програми, монтаж ігор та різножанрових номерів.

Розробка постановочного прийому з урахуванням народних фольклорних традицій та єдиного стилю видовища.

Створення режисерської партитури, монтажного листка та іншої документації, щодо випуску вистави.

Репетиції з виконавцями, творчими колективами – учасниками програми, журі.

Робота з художником над створенням та втіленням задуму художнього оформлення програми.

Проведення генеральних репетицій та показу програми на сцені учбового театру або в палацу культури, телебаченні та ін.

Самостійна робота: Проаналізувати специфічні особливості режисури конкурсно-розважальної програми.

Тема 28. Специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній

Режисура урочистих подій і церемоній – особливий напрямок, який вимагає не лише художньої майстерності, але й розуміння соціального та культурного контексту заходу. Урочисті події включають: державні, національні свята; церемонії відкриття та закриття спортивних заходів; ювілеї; дипломатичні прийоми та інші важливі події. Основна мета заходів. Ключові специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній: значимість символізму і традицій; використання простору і масштабності; інтеграція різних видів мистецтва; сучасні технології; взаємодія з глядачами; командна робота та координація.

Самостійна робота: Проаналізувати специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній.

Тема 29. Режисерський постановочний план масового театралізованого видовища

Постановчий план – це створений режисером, за певним драматичним твором, проєкт майбутнього видовища. Режисерський постановочний план складається з трьох розділів: режисерський аналіз видовища, режисерський задум, втілення режисерського задуму.

Режисерський аналіз – обов'язкова умова в роботі режисера над задумом видовища.

Режисерський задум – розуміння та образно-емоційне уявлення змісту та форми майбутнього сценічного видовища. Режисерський задум – це складний творчий процес, в розвитку якого в уяві режисера виникає конкретне бачення загальносценічного образу видовища.

Режисерське втілення задуму – здійснення режисером (в співтворчості з колективом митців) у конкретній формі, реалізація в матеріалі задуму загальносценічного образу видовища.

Самостійна робота: Створення та розробка сценарію масового театралізованого видовища.

РОЗДІЛ 7. Режисура масового театралізованого видовища

Тема 30. Формування режисерського задуму масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії

Принцип побудови масового театралізованого видовища. Зв'язок програми з конкретними подіями дійсності або святковими подіями, громадськими явищами «на злобу дня» і т. ін. Вираження цього зв'язку у конкретній тематиці «над завданням», «наскрізній дії» та образі програми. Принцип тематичного відбору і використання готових концертних номерів розважальній програмі. Театралізація як метод організації дії, художнього осмислення подій, що є основою програми. Психолого-педагогічні основи ігрового спілкування учасників конкурсно-розважальної програми.

Створення режисерського сценарію і постановочного плану масового театралізованого видовища. Відбір ігрових моментів (фрагментів), концертних номерів для включення в театралізовану частину програми.

Практичне заняття: Створення та розробка сценарію масового театралізованого видовища.

Самостійна робота: Створення постановочного плану театралізованого видовища.

Індивідуальні заняття: Аналіз сценаріїв ігрових розважальних програм.

Тема 31. Режисура епізоду масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії

Принципи вибору літературного, музичного, вокального, хореографічного та інших матеріалів для створення тематичних номерів. Розробка режисерського сценарію та створення номеру – основного структурного компоненту тематичного епізоду. Синтез документального і художнього матеріалів та формування епізоду. Розробка монтажних «зв'язок» між номерами (поетичні та прозаїчні тексти, музика, пантоміма, хореографія, художньо-зображувальні засоби і т.ін.). Пошук режисерського рішення, принципу монтажу номерів та виразних засобів у епізоді. Репетиції з ведучими номерів та учасниками епізоду. Художньо-образне та музичне рішення епізоду. Організація художньо-технічного забезпечення випуску епізоду.

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію тематичного епізоду - основного структурного компоненту театралізованого видовища.

Самостійна робота: Створення художньо-образного рішення масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії.

Індивідуальні заняття: Режисура епізоду театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії.

РОЗДІЛ 8. Специфічні особливості режисури артпроектів (карнавальні, фестивальні та fashion проекти)

Тема 32. Специфіка роботи режисера над постановкою мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль, fashion show). Особливості художньої реалізації

Режисер як носій основної думки художнього твору та його глибинного змісту. Світогляд режисера як невід'ємна частина творчості і творчість як невід'ємна частина світогляду. Особливості роботи режисера в якості інтерпретатора, творця нової сценічної реальності, організатора дії у часі і просторі. Режисер як майстер пошуку образноритмічного і пластичного рішення номеру, вистави, заходу тощо. Завдання режисера як керівника творчо-виробничого процесу створення проєкту, вистави, номеру, івент-заходу тощо. Режисура як своєрідний вид художньої творчості, який дозволяє створювати просторово-пластичне, художньо-образне рішення ідейно-тематичного задуму. Складові предмету режисури: режисура, як тлумачення твору; його постановка; організація творчого процесу; задум і реалізація, два основні етапи режисури. Професійні якості режисера: вміння відчувати і створювати творчу атмосферу, здатність до художньо-образного мислення, режисерського бачення та рішення режисерського задуму, практичні навички, використання елементів майстерності драматичного актора, естрадного артиста, шоумена тощо; розвиток педагогічних та організаторських здібностей. Цілі і завдання режисерського задуму як творчий процес, в результаті якого має оформитися конкретне розуміння і осмислення режисером дійсності, яке дасть чітку позицію, емоційне відчуття, а також пластично-просторове і тональне рішення майбутнього дійства, в єдиному стилістичному і жанровому ключі. Завдання режисерського задуму щодо охоплення і приведення до художньої єдності всіх сторін, всіх граней майбутньої постановки. Форми реалізації режисерського втілення задуму. Цілі розробки творчих завдань режисером для інших працівників. Особливості роботи з художником. Основні завдання під час роботи з композитором. Визначення завдань, що вирішуються танцем у проєкті. Забезпечення основних принципів акторського виконання (методи гри) та способів взаємодії з глядачем. Особливості роботи з художником зі світла. Охоплення творчого колективу своїм баченням як головне завдання режисера під час підготовки втілення проєкту.

Самостійна робота: Специфіка роботи режисера у постановці мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль, fashion show).

Тема 33. Незвична локація як основний чинник реалізації видовищних артпроектів

Незвична локація як основний чинник реалізації видовищних артпроектів, потужний інструмент для створення унікальних мистецьких вражень та підсилення художнього задуму. Використання місць, що не були спочатку призначені для проведення мистецьких заходів. Робота у нестандартних умовах. Основні аспекти використання незвичних локацій в артпроектах. Інтеграція природних і архітектурних елементів. Адаптація до умов навколишнього середовища. Site-specific перформанси.

Самостійна робота: Розглянути основні аспекти використання незвичних локацій в артпроектах.

РОЗДІЛ 9. Режисура фольклорних артпроектів та особливості їх творчої реалізації

Тема 34. Специфічні особливості національної культури. Характеристика понять: звичай, традиція, обряд, церемонія, ритуал, символ

Теоретичні основи обрядовості українців. Еволюція української обрядовості в контексті історії. Звичай та обряди українського народу. Поняття та роль обрядів у народних святах. Характеристика основних обрядів як складових народних свят. Стан народної обрядовості в сучасній Україні. Відродження традиційних народних та релігійно-церковних обрядів. Становлення нових обрядів.

Характеристика народних традицій, свят та обрядів. Традиція – досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління. Звичай – загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті і побуті певного народу, суспільної групи, колективу. Обряд – особлива колективна символічна дія, яка призначена для того, щоб наочно-образними засобами оформити й відзначити важливі події суспільного й особистого життя.

Класифікація ритуалів та їх функцій. Залежно від приводу їх проведення ритуали розділяються на ініціації, обряди календарного циклу та okazіональні ритуали. Основні функції ритуалу: соціалізуюча, психотерапевтична, диференціююча, інтегруюча, структуруюча та репродукуюча.

Самостійна робота: Характеристика основних обрядів як складових народних свят.

Тема 35. Обрядова складова як основа театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища)

Найважливіші складові духовного життя народу – свята та обряди.

Три групи обрядів: „виробничі”, ті, що були тісно пов’язані, по суті вже органічно „вплетені” в процес реального виробництва, матеріальних умов життя; „магічні”, ті, що були уявно пов’язані з процесом забезпечення реальних умов життя; „соціальні”, ті, що були тісно пов’язані і безпосередньо впліталися у процес улагодження (урядування, обрядкування) громадського життя. Обрядовість не просто супроводила ту чи ту діяльність – вона була складовою частиною діяльності, регулюючим елементом, організації суспільного життя людей.

Самостійна робота: Визначити обрядовий складник – основу театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища) на прикладах, які були втілені.

Тема 36. Режисерський постановочний план фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища), його специфічні особливості

Відображення традицій та звичаїв народу. Використання обрядових, ритуальних та магічних дій. Особливості режисерсько-постановочної роботи та проведення українського народного свята в реальних просторово-часових умовах.

Самостійна робота: Розробити основні пункти та розділи режисерського постановочного плану фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища), визначити його специфічні особливості.

Індивідуальні заняття: Створення основних розділів постановочного плану фольклорного артпроєкту.

Тема 37. Формування режисерського задуму фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища)

Створення та розробка сценаріїв і постановочного плану фольклорної театралізованої вистави (свята) з елементами святкового традиційного народного дійства. Відбір літературного, фольклорного, художнього, музичного, іконографічного, документального матеріалів для написання сценарної основи видовища, формування загального задуму постановки.

Обробка матеріалу та підбір виразних засобів для написання сценарної основи режисерських епізодів; театралізація концертних номерів (вокальних, інструментальних, танцювальних) та об'єднання їх у тематичні блоки.

Практичне заняття: Створення та розробка сценарію фольклорної театралізованої вистави (свята) з елементами святкового традиційного дійства.

Самостійна робота: Створення постановочного плану фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).

Індивідуальні заняття: Обробка фольклорного, музичного, іконографічного, художнього, документального матеріалу та відбір виразних засобів для написання сценарної основи режисерських епізодів фольклорного свята.

Тема 38. Вибір специфічних виразних засобів для реалізації фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища)

Вибір специфічних виразних засобів для реалізації фольклорного артпроєкту. Фольклорні артпроєкти. Специфічні виразні засоби артпроєкту, що відповідають фольклорній тематиці. Музичне оформлення. Хореографія і рух. Сценографія та декорації. Костюми та одяг. Ритуальні елементи і символи. Використання природи та відкритих просторів. Світлові і звукові ефекти.

Самостійна робота: Характеристика специфічних виразних засобів фольклорного артпроєкту.

Тема 39. Специфічні особливості роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу

Робота режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу. Внутрішня структура фольклорного колективу. Специфіка фольклорного матеріалу. Основні специфічні особливості роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.

Практичне заняття: Робота режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.

Самостійна робота: Планування репетицій, поділу на групи за напрямками та ретельного контролю за виконанням завдань.

Індивідуальні заняття: Методи роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами.

Тема 40. Режисура епізоду фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища)

Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного та інших матеріалів для створення тематичних номерів. Розробка

режисерського сценарію та створення номеру – основного структурного компоненту тематичного епізоду. Синтез фольклорного, музичного, іконографічного, документального і художнього матеріалів та формування епізоду. Розробка монтажних «зв'язок» між номерами (поетичні та прозаїчні тексти, музика, пантоміма, хореографія, художньо-зображувальні засоби та ін.). Пошук режисерського рішення, принципу монтажу номерів та виразних засобів у епізоді. Репетиції з виконавцями номерів та учасниками епізоду. Художньо-образне рішення епізоду. Організація художньо-технічного забезпечення випуску епізоду.

Практичні заняття: Розробка режисерського сценарію тематичного епізоду – основного структурного компоненту фольклорного артпроєкту.

Самостійна робота: Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного та інших матеріалів для створення фольклорного артпроєкту.

Індивідуальні заняття: Режисура епізоду фольклорного артпроєкту.

РОЗДІЛ 10. Режисура «open air» проєктів

Тема 41. «Open air» проєкт як явище сучасної видовищної культури: різноманіття видів та форм

Види і форми «open air» проєкту. Форми та методи перекладу літературного (сценарного) матеріалу у сценічне видовище. Сценарій як втілення режисерського задуму. Використання монтажних з'єднань, музичних, читецьких, хореографічних та інших виразних засобів у загальній композиції свята просто неба. Фактори, що впливають на характер режисерського задуму свята просто неба. Особливості просторової композиції свята просто неба з елементами обряду або ритуалу. Вплив та особливості ігрових майданчиків на жанрове рішення свята-ритуалу або обряду та планування дії на вулиці, в парку, на площі. Виразні засоби та організація глядачів, учасників у святі просто неба. Організаційно-постановча робота у святах з елементами ритуалу та обряду. Створення та розробка сценарію і постановочного плану «open air» проєкту. Розробка постановочного прийому з урахуванням єдиного стилю видовища. Створення режисерської партитури, монтажного листка та іншої документації, щодо випуску «open air» проєкту.

Самостійна робота: Дослідити та навести приклади «open air» проєктів – явища сучасної видовищної культури.

Тема 42. Розробка документації, потрібної для проведення «open air» проєкту

Планування, підготовка та реалізація OpenAIR проєкту. Технічні, логістичні, адміністративні та творчі аспекти заходу. Основні елементи документації, що є необхідними для організації OpenAIR проєкту: проєктна пропозиція (концепція заходу); технічне завдання; логістичний план; календарний план (таймлайн); бюджет та фінансова документація; юридичні документи та дозволи; план безпеки та охорони; маркетинг та комунікації. Звітність після завершення заходу.

Самостійна робота: Розробка документації, потрібної для проведення «open air» проєкту.

Тема 43. Особливості створення сценарно-режисерського задуму проведення «open air» проєкту. Специфіка постановки видовища просто неба

Режисура, організаційно-виконавча робота у постановці видовища просто неба. Робота над втіленням задуму видовища: визначення «надзавдання», «наскрізної дії» та жанру постановки, монтажу виразних засобів. Театралізація номерів та об'єднання їх у тематичні блоки. Формування епізоду видовища: монтаж різножанрових номерів, масових дій, додаткових художніх засобів (світлових, музичних, художньо-декоративних та ін.). Розробка постановочного прийому з урахуванням єдиного стилю видовища.

Створення режисерсько партитури, «монтажного листка» та іншої документації, щодо випуску видовища.

Репетиції з виконавцями, творчими колективами – учасниками видовища.

Робота з реальними героями у видовищі.

Самостійна робота: Специфіка постановки просто неба.

Тема 44. Використання перформансу, енвайронменту, хепенінгу, флешмобу як основних складників «open air» проєктів

Поняття «перформанс» у мистецтві. Еволюція перформансу. Види перформансу. Тілесна образотворчість перформансу. Хепенінг як мистецтво дій. Хепенінг як частина OpenAIR. Зображально-видовищні форми хепенінгу та перформансу. Флешмоб як мистецько-ігрова акція. Різновиди флешмобів. Енвайронмент у OpenAIR проєктах. Образотворча-тілесна видовищність боді-арту.

Самостійна робота: Навести приклади застосування перформансу, енвайронменту, хепенінгу та флешмобу в OpenAIR проєктах.

Тема 45. Режисерський постановочний план «open air» проєкту, його специфічні особливості

Постановчий план – це створений режисером, за певним драматичним твором, проєкт майбутнього «open air» проєкту. Режисерський постановочний план складається з трьох розділів: режисерський аналіз «open air» проєкту, режисерський задум, втілення режисерського задуму.

Режисерський аналіз – обов’язкова умова в роботі режисера над задумом «open air» проєкту.

Режисерський задум – розуміння та образно-емоційне уявлення змісту та форми майбутнього «open air» проєкту. Режисерський задум – це складний творчий процес, в розвитку якого в уяві режисера виникає конкретне бачення загальносценічного образу «open air» проєкту.

Режисерське втілення задуму – здійснення режисером (в співтворчості з колективом митців) у конкретній формі, реалізація в матеріалі задуму загальносценічного образу «open air» проєкту.

Самостійна робота: Розробити основні пункти та розділи режисерського постановочного плану «open air» проєкту, розібратися в його специфічних особливостях.

Індивідуальні заняття: Розробка режисерського сценарію «open air» проєкту.

Тема 46. Формування режисерського задуму «open air» проєкту

Втілення режисерського задуму OpenAIR проєкту є складним і багатограним процесом, що передбачає не лише реалізацію творчої концепції, але й інтеграцію різних елементів: технічних, художніх, організаційних у єдине ціле. Ключові етапи, які забезпечують успішне проведення заходу і досягнення поставлених цілей: підготовчий етап; формування команди; підготовка сценарію; розробка плану дій; реалізація проєкту; оцінка та аналіз результатів; розробка звіту.

Практичне заняття: Робота над втіленням режисерського задуму «open air» проєкту.

Самостійна робота: Репетиційний процес – ключовий етап втілення задуму «open air» проєкту.

Індивідуальні заняття: Створити творчу заявку режисерського задуму авторського «open air» проєкту. Розробка плану дій (розробка графіка заходу; система безпеки; монтаж сцени; розміщення глядачів). Створити заявку на сценарій проведення «open air» проєкту.

Тема 47. Режисура епізоду «open air» проєкту

Принципи вибору літературного, музичного, вокального, хореографічного та інших матеріалів для створення «open air» проєкту. Розробка режисерського сценарію «open air» проєкту. Пошук режисерського рішення, принципу монтажу номерів та виразних засобів у

епізоді. Репетиції з ведучими номерів та учасниками епізоду. Художньо-образне та музичне рішення епізоду. Організація художньо-технічного забезпечення випуску епізоду.

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію «open air» проєкту.

Самостійна робота: Окреслити основні дії режисера під час роботи над епізодом «open air» проєкту.

Індивідуальні заняття: Робота режисера з виконавцями під час репетиційного процесу.

Тема 48. Втілення режисерського задуму «open air» проєкту

Втілення режисерського задуму OpenAIR проєкту – це складний процес, який вимагає творчого підходу, технічних знань і організаційних навичок. Ключові етапи, які забезпечують успішне проведення заходу: репетиційний процес; хореографія та акторська майстерність; технічні репетиції; остаточна підготовка; організація простору; взаємодія з глядачами; проведення заходу.

Практичне заняття: Розробка проєкту та формування команди.

Самостійна робота: Визначити основні етапи роботи режисера під час втілення режисерського задуму «open air» проєкту.

Індивідуальні заняття: Підготовка сценарію «open air» проєкту.

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ

Завдання до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи здобувачів

РОЗДІЛ 1. Специфічні особливості режисури естради, шоу, масових свят та артпроєктів

Тема 1. Вступ. Сучасні види масових театралізованих заходів, шоу та артпроєктів.

Роди, жанри, форми концертної творчості. Огляд фахової літератури

Самостійна робота: Історія, становлення, розвиток сучасних видів масових театралізованих заходів, шоу та артпроєктів. Роди, жанри, форми концертної творчості.

Мета: ознайомлення з сучасними видами масових театралізованих заходів, шоу та артпроєктів.

Завдання:

1. Ознайомитися з фаховими публікаціями в галузі режисури шоу та артпроєктів.
2. Розглянути передумови виникнення сучасних видів масових театралізованих заходів, шоу та артпроєктів.
3. Ознайомитися з різноманітними видами та жанрами, родами, формами концертної творчості.

Література: [1,2,6,20,22].

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

Самостійна робота: Специфічні риси методики режисури естради, шоу програм та артпроєктів.

Мета: опанувати фахові компетентності режисури естради, шоу програм та артпроєктів.

Завдання:

1. Перелічити основні специфічні риси режисури естради, шоу програм та артпроєктів.
2. Визначення видів театралізованих заходів.

Література: [6,13, 20].

Тема 3. Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення
Самостійна робота: Режисерсько-постановочний план.

Мета: опрацювати пункти та основні розділи режисерського постановочного плану сучасних видів масових театралізованих заходів.

Завдання:

1. Окреслити розділи постановочного плану.
2. Обґрунтувати зміст і значення режисерського постановочного плану.

Література: [19,23].

Тема 4. Роль режисера в організації творчого процесу

Самостійна робота: Роль і завдання режисера в організації творчого процесу.

Мета: визначити основні якості режисера як фахівця сценічних мистецтв.

Завдання:

1. Режисерський прийом (основні поняття, класифікація)
2. Режисерський акцент (основні поняття, класифікація)
3. Структура режисерського аналізу.
4. Майстерність режисера у його роботі з акторським колективом.

Література: [2,3,7,20].

РОЗДІЛ 2. Режисура естрадного номера

Тема 5. Естрада як окремий вид сценічного мистецтва

Самостійна робота: Сучасні форми і жанри естрадного мистецтва.

Мета: розглянути джерела та передумови виникнення естради як окремого виду сценічного мистецтва.

Завдання:

1. З'ясувати передумови виникнення естрадного номера.
2. Форми і жанри естрадного мистецтва.

Література: [5,7,21].

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

Самостійна робота: Естрадні номери як основа структурної одиниці постановки.

Мета: опанування методикою створення естрадного номера.

Завдання:

1. Визначити та сформулювати основні закономірності режисури номеру, які характерні для всіх естрадних жанрів.
2. Надати приклади естрадних видовищ або вистав.

Література: [5,13,17].

Тема 7. Формування задуму та створення естрадного номера

Практичне заняття: Режисерський задум та його основні елементи.

Мета: надати варіанти творчих заявок щодо задуму та створення власного естрадного номера, знайти образний задум естрадного номера, віднайти відповідне режисерське рішення.

Завдання:

1. Сформулювати мету і зміст (ідею і тему) естрадного номеру.
2. Особливості складення естрадного номера.

Самостійна робота: Аналіз естрадних номерів на прикладі світової класики естрадної творчості.

Мета: закріпити та поглибити знання щодо формування режисерського задуму сучасного естрадного номера.

Завдання:

1. Виконати режисерський аналіз естрадного номера.

2. Сформувати режисерський задум естрадного номера за всіма вимогами постановочного плану.

Індивідуальні заняття: Розв'язання проблеми формування режисерського задуму сучасного естрадного номера. Аналіз виконаної роботи. Корегування естрадного номера. Література: [5,13,17].

Тема 8. Режисерський постановочний план естрадного номера, його специфічні особливості

Самостійна робота: Режисерсько-постановочний план, його структура.

Мета: опанувати специфікою постановочної роботи над естрадним номером.

Завдання:

1. З'ясувати основні етапи роботи режисера над постановкою естрадного номера.

Індивідуальні заняття: Специфічні особливості постановочного плану естрадного номера. Основні етапи роботи режисера над постановкою естрадного номеру. Визначити «надзавдання», «наскрізну дію» та жанр постановки, монтаж виразних засобів. Література: [19,20,21].

Тема 9. Втілення режисерського задуму естрадного номера

Практичне заняття: Естрадний номер як основа естрадного мистецтва.

Мета: освоїти методику роботи над естрадним номером.

Завдання:

1. Режисерський задум та його основні елементи

2. Методика роботи над естрадним номером.

3. Продемонструвати варіанти втілення режисерського задуму

Самостійна робота: Робота над естрадними номерами розмовного жанру.

Мета: опанування специфікою розмовного жанру естрадного номера.

Завдання:

1. Фактори, що мають вплив на характер режисерського задуму естрадного номеру

2. Основні завдання, що стоять перед режисером в організації естрадного номеру.

Індивідуальні заняття: Режисерський задум власного естрадного номера.

Література: [5,13,15,17].

РОЗДІЛ 3. Режисура естрадного видовища (вистави)

Тема 10. Естрадне видовище (вистава) як синтетичний вид сценічного мистецтва

Самостійна робота: Естрада як багатожанрове сценічне мистецтво.

Мета: з'ясувати особливі ознаки та жанри і види естрадного мистецтва.

Завдання:

1. Поняття «естрада».

2. Функції естрадного мистецтва.

3. Жанри та види естрадного мистецтва.

4. Робота режисера над синтетичним естрадним номером.

Література: [3,4,6,11].

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

Самостійна робота: Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).

Мета: опанувати специфічними рисами режисури естрадного видовища (вистави).

Завдання:

1. Надати перелік основних специфічних рис режисури естрадного видовища (вистави).

Література: [6,14,20].

Тема 12. Режисерський постановочний план естрадного видовища (вистави), його специфічні особливості

Самостійна робота: Розробка постановочного плану: обґрунтування вибору; режисерський аналіз сценарію видовища; режисерський задум видовища; документація.

Мета: закріпити знання щодо розробки постановочного плану естрадного видовища.

Завдання:

1. Розробити основні пункти та розділи режисерського постановочного плану естрадного видовища (вистави), обраного для подальшого втілення.

Література: [11,19].

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

Практичне заняття: Робота режисера над втіленням режисерського задуму.

Мета: виробити вміння розробляти та аналізувати структуру програми режисерського задуму естрадного видовища.

Завдання:

1. Проаналізувати зміст та структуру програми режисерського задуму естрадного видовища.

2. Зазначити мету і завдання режисерського задуму естрадного видовища.

Самостійна робота: Аналіз теоретичних та практичних проблем, які виникають перед здобувачами в умовах роботи над естрадним видовищем (виставою).

Мета: підготовка до показу естрадного видовища.

Завдання:

1. Аналіз виконаної роботи

2. Обговорення типових помилок і визначення шляхів їх подолання.

3. Остаточне оформлення постановочного плану та режисерського примірника.

Індивідуальні заняття: Надати творчу заявку щодо режисерського задуму естрадного видовища (вистави). Підготувати документацію, що складається у процесі роботи та випуску естрадного видовища.

Література: [2,3,6].

Тема 14. Режисура епізоду естрадного видовища (вистави)

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію та створення номера.

Мета: засвоїти специфіку роботи режисера з творчим колективом над втіленням режисерського задуму.

Завдання:

1. Написати режисерський сценарій епізоду, як структурного елементу естрадного видовища.

2. Створити епізод за всіма законами режисури естрадного видовища.

Самостійна робота: Продемонструвати режисерські здібності та навички в роботі над втіленням епізоду естрадного видовища (вистави).

Мета: навчити здобувачів розробляти та створювати всі елементи художнього оформлення видовища.

Завдання:

1. Здійснити пошук матеріалу, з яких буде виконано художнє оформлення.

2. Розробити ескізи художнього оформлення.

3. Змонтувати художнє оформлення на сцені.

Індивідуальні заняття: Перевірка та корегування постановочного плану естрадного видовища (вистави).

Література: [6,7,13].

РОЗДІЛ 4. Режисура концертного номера

Тема 15. Концертний номер як основа театралізованого видовища. Специфічні особливості й принципи режисури концертного номера

Самостійна робота: Аналіз змісту і структури концертного номера.

Мета: закріпити і поглибити знання щодо режисури концертного номера.

Завдання:

1. Структура концертного номеру.
 2. Композиція і архітектоніка номеру, як самостійної одиниці концертної творчості.
 3. Особливості драматургії концертного номера: тема, ідея, конфлікт, наскрізна дія, головна подія.
 4. Концепція номера.
 5. Надати приклади концертного (их) номеру (ів), що є основою театралізованого видовища.
 6. Перелічити специфічні особливості концертного номера.
- Література: [5,13,20].

Тема 16. Основні образні прийоми створення концертного номера (метафора, гіпербола, оксюморон, синекдоха тощо)

Самостійна робота: Охарактеризувати основні образні прийоми створення концертного номера.

Мета: визначення основних прийомів створення концертного образу.

1. Навести приклади основних образних прийомів створення концертного номера (метафора, гіпербола, оксюморон, синекдоха тощо) за вибором здобувача.
- Література: [5,13,20,21].

Тема 17. Формування режисерського задуму концертного номера

Практичне заняття: Розробка концертного номеру (задум та сценарій).

Мета: засвоїти специфіку створення задуму та сценарію концертного номеру.

Завдання:

1. Визначити тему, ідею та жанр майбутнього концертного номеру.
 2. Знайти необхідний матеріал для створення задуму та сценарію концертного номеру (літературний, іконографічний, музичний, фольклорний та ін.).
 2. Написати сценарій концертного номеру.
 3. Здійснити ідейно-тематичний аналіз;
 4. Сформувати задум постановки концертного номеру.
- Література: [5,6,20].

Самостійна робота: Формування режисерського задуму концертного номеру.

Мета: оволодіти технологією створення постановочного плану та особливості композиційної побудови концертного номеру.

Завдання:

1. Обґрунтувати вибор теми концертного номеру.
2. Здійснити режисерський аналіз концертного номеру.
3. Сформувати режисерський задум концертного номеру за всіма вимогами постановочного плану.
4. Шляхи формування та сценічне втілення. Композиційне рішення концертного номеру.
5. Розробити документацію по втіленню концертного номеру (режисерський екземпляр, виписки, графік роботи, монтажний лист та ін.).

Індивідуальні заняття: Розробка режисерського сценарію та створення концертного номера. Знати загальні закономірності і особливості режисури естрадних номерів різноманітних жанрів. Опанування методикою роботи з виконавцями над аналізом сценарію естрадного концертного номеру.

Література: [5,6].

Тема 18. Робота режисера з виконавцями та творчими колективами під час створення концертного номера

Практичне заняття: Специфіка роботи режисера з творчим колективом над втіленням режисерського задуму.

Мета: засвоїти сутність організаційної роботи з виконавцями над естрадним номером.

Завдання:

1. Визначити основні функції режисера.
2. Основні аспекти режисури роботи з творчим колективом.
3. Оволодіти навичками роботи режисера з акторами та іншими учасниками естрадного номеру.
4. Театралізація як творчий метод режисера.

Самостійна робота: Технологія та методика підготовки концертного номера.

Мета: засвоїти технологію та методику підготовки концертного номера.

Завдання:

1. Уточнити графік репетицій.
2. Визначити та написати послідовність дій режисера під час роботи з виконавцями та творчими колективами у власному концертному номері.

Індивідуальні заняття: Опанування методикою роботи з виконавцями над естрадним номером.

Література: [3,5,20,21].

Тема 19. Втілення режисерського задуму концертного номера (на музичній, вокальній, хореографічно-пластичних засадах та на основі оригінального жанру)

Практичне заняття: Режисерський задум концертного номера. Режисерське рішення концертного номеру.

Мета: створити передумови для формування базових умінь щодо формування режисерського задуму проєкту концертного номеру та прийняття відповідних режисерських рішень у ході його реалізації.

Завдання

1. Створити концепцію проєкту концертного номеру.
- 2) Описати свій режисерський задум;
- 3) Створити план втілення режисерського задуму.
4. Перевірка результатів: письмові відповіді.

Самостійна робота: Принципи підбору концертного репертуару.

Мета: опанування специфічними особливостями втілення режисерського задуму концертного номера (на музичній, вокальній, хореографічно-пластичних засадах та на основі оригінального жанру).

Завдання:

1. Виявити та розподілити творчі та технічні завдання учасникам номеру
2. Визначення ідейно-тематичної спрямованості номеру, його жанрових ознак.
3. Навести приклади, які існують і втілені.

Індивідуальні заняття: Формування задуму концертного номера. Надзавдання і наскрізна дія номеру. Ознайомитись із загальною методикою підготовки концертів.

Література: [2,6].

РОЗДІЛ 5. Режисура театралізованого концерту

Тема 20. Основні специфічні риси режисури театралізованого концерту

Самостійна робота: Специфічні риси режисури театралізованого концерту.

Мета: закріпити і поглибити знання щодо специфіки режисури театралізованого концерту

Завдання:

1. Перелічити основні специфічні риси режисури театралізованого концерту.
 2. Користуючись літературою з теми, виявити та надати характеристику основним специфічним рисам режисури театралізованого концерту.
- Література: [2,3,5,6,20,21].

Тема 21. Режисерський постановочний план театралізованого концерту, його специфічні особливості

Самостійна робота: Основні пункти та розділи режисерського постановочного плану театралізованого концерту.

Мета: опрацювати основні пункти та розділи режисерського постановочного плану театралізованого концерту.

Завдання:

Проаналізувати номер за схемою:

- ідейно-тематична спрямованість номеру;
- історія виникнення твору, авторський стиль;
- композиційна побудова;
- принцип створення художніх образів;
- якість підібраних виразних засобів та їх поєднання;
- режисерський хід;
- використання ідейно-емоційних засобів виразності;
- літературний запис.

Індивідуальні заняття: Розробка постановочного плану театралізованого концерту. Здійснити обґрунтування вибору даної теми театралізованого концерту, що надана викладачем. Виконати режисерський аналіз сценарію театралізованого концерту. Сформувати режисерський задум сценарію театралізованого концерту за всіма вимогами постановочного плану. Підготувати документацію, що складається у процесі роботи та випуску театралізованого концерту.

Література: [19,21].

Тема 22. Театралізація як основний художній прийом у формуванні режисерського задуму

Практичне заняття: Сценарій, як літературна першооснова театралізованого концерту.

Мета: засвоєння здобувачами методики написання сценарію театралізованого концерту.

Завдання:

1. Визначення з темою, ідеєю та жанром сценарію.
2. Підбір матеріалу.
3. Здійснення ідейно-тематичного аналізу.
4. Написання сценарної заявки.
5. Написання чернетки сценарію.
6. Написання чистового варіанту сценарію.

Самостійна робота: Розробка постановочного плану театралізованого концерту.

Мета: оволодіння технологією створення постановочного плану театралізованого концерту.

Завдання:

1. Здійснити обґрунтування вибору даної теми театралізованого концерту, що надана викладачем.
2. Виконати режисерський аналіз сценарію театралізованого концерту.

3. Сформувати режисерський задум сценарію театралізованого концерту за всіма вимогами постановочного плану.

4. Підготувати документацію, що складається у процесі роботи та випуску театралізованого концерту.

Індивідуальні заняття: Формування режисерського задуму святкового театралізованого концерту. Навести приклади театралізації в концертних програмах як основного художнього прийому у формуванні режисерського задуму.

Література: [2,7,18].

Тема 23. Режисура епізоду театралізованого концерту

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію епізоду – основного структурного компонента театралізованого концерту.

Мета: засвоїти основні вимоги при розробці режисерського сценарію епізоду театралізованого концерту.

Завдання:

1. Визначитися з темою епізоду.
2. Опанувати принципи вибору літературних, музичних, вокальних, хореографічних та інших номерів для створення епізоду театралізованого концерту.
3. Розробити монтажні «зв'язки» між номерами.
4. Знайти режисерське рішення, принцип монтажу номерів та виразних засобів у епізоді.
5. Здійснити репетиції з виконавцями номерів та учасниками епізоду.
6. Знайти художньо-образне рішення епізоду.
7. Організувати художньо-технічне забезпечення випуску епізоду.

Самостійна робота: Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного та інших матеріалів для створення концертних номерів.

Мета: засвоєння принципу відбору матеріалу для театралізованого концерту.

Завдання:

1. Знайти матеріал за такими ознаками: естрадність; масовість; цікавість; досяжність; здатність до театралізації.
2. Перелічити етапи роботи режисера під час втілення епізоду театралізованого концерту.

Індивідуальні заняття: Аналіз сценарію епізоду театралізованого концерту. Корегування епізоду театралізованого концерту, відповідно з розробкою режисерського задуму. Репетиції з виконавцями номерів театралізованого концерту.

Література: [2,7,14].

Тема 24. Втілення режисерського задуму театралізованого концерту

Практичне заняття: Театралізований концерт - особливий жанр сучасного масового мистецтва.

Мета: з'ясувати специфіку створення сюжетної театралізованої концертної програми.

Завдання:

1. Оволодіти постановочними прийомами, як головними принципами режисури театралізованого концерту.
2. Опанувати динамічно-пластичну структуру концерту.
3. Оволодіти методикою створення сценарно-режисерського ходу театралізованого концерту.
4. Опанувати особливості роботи над прологом та фіналом театралізованого концерту.
5. Створити художньо-образне рішення концерту.
6. Визначити жанрово-стилістичну єдність концерту.

7. Здійснити театралізацію як принцип режисури театралізованої концертної програми.

Самостійна робота: Організація репетиційного процесу створення театралізованого концерту.

Мета: засвоєння постановочних прийомів характерних для режисури театралізованого концерту.

Завдання:

1. Опанувати особливості репетицій з ведучими.
2. Зрозуміти особливості режисерської розробки взаємодії маси (кількість учасників) з концертним номером.
3. Визначити зображальні пластичні засоби театралізованого концерту.

Індивідуальні заняття: Визначити послідовність дій режисера під час втілення режисерського задуму театралізованого концерту. Втілення режисерського задуму театралізованого концерту. Організація показу практичної роботи.

Література: [6,11].

РОЗДІЛ 6. Специфічні особливості режисури масових театралізованих видовищ

Тема 25. Сучасні види масових театралізованих видовищ, їх класифікація (спортивно-стадіонні, екстрим, військові, гумористичні шоу тощо)

Самостійна робота: Види та класифікація масових театралізованих видовищ.

Мета: засвоїти основні ознаки класифікації та види масових театралізованих видовищ.

Завдання:

1. Охарактеризувати види масових театралізованих видовищ.
2. Вимоги до класифікації масових театралізованих видовищ. Основні ознаки класифікації.
3. Підготувати доповідь про класифікацію сучасних видів масових театралізованих видовищ (спортивно-стадіонні, екстрим, військові, гумористичні шоу тощо).

Література: [2,3,6].

Тема 26. Специфічні особливості режисури шоу програми

Самостійна робота: Проаналізувати специфічні особливості режисури шоу програм.

Мета: з'ясувати особливості змісту та структури режисури шоу програми.

Завдання:

1. З'ясувати особливості режисури шоу програми.
2. Зміст та структура режисури шоу програми.

Література: [18,22].

Тема 27. Специфічні особливості режисури конкурсно-розважальної програми

Самостійна робота: Проаналізувати специфічні особливості режисури конкурсно-розважальної програми.

Мета: з'ясувати особливості змісту та структури режисури конкурсно-розважальної програми.

Завдання:

1. З'ясувати особливості режисури конкурсно-розважальної програми.
2. Надати характеристику змісту та структури режисури ігрових розважальних програм.

Література: [17,18,22,24].

Тема 28. Специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній

Самостійна робота: Проаналізувати специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній.

Мета: з'ясувати особливості змісту та структури режисури урочистих подій та церемоній.

Завдання:

1. З'ясувати особливості режисури урочистих подій та церемоній.

2. Надати характеристику змісту та структури режисури урочистих подій та церемоній.

Література: [2,23].

Тема 29. Режисерський постановочний план масового театралізованого видовища

Самостійна робота: Створення та розробка сценарію масового театралізованого видовища.

Мета: оволодіння технологією створення постановочного плану масового театралізованого видовища.

Завдання:

1. Методика написання сценарію масового театралізованого видовища.

3. Опрацювати основні пункти та розділи режисерського постановочного плану масового театралізованого видовища.

Література: [4,6,11,19].

РОЗДІЛ 7. Режисура масового театралізованого видовища

Тема 30. Формування режисерського задуму масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії

Практичне заняття: Створення та розробка сценарію театралізованого видовища.

Мета: засвоєння методики написання сценарію театралізованого видовища.

Завдання:

1. Здійснити відбір літературного, художнього, музичного, іконографічного, документального матеріалів для написання сценарію основи епізодів видовища.

2. Сформувати загальний задум постановки.

3. Сформувати творчу заявку щодо режисерського задуму масового театралізованого видовища (на вибір): шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії.

4. Написати сценарій.

Самостійна робота: Створення постановочного плану театралізованого видовища.

Мета: оволодіння технологією створення постановочного плану театралізованого видовища.

Завдання:

1. Обґрунтувати вибор даної теми театралізованого видовища.

2. Виконати режисерський аналіз театралізованого видовища.

3. Сформувати режисерський задум театралізованого видовища за всіма вимогами постановочного плану.

4. Підготувати документацію, що складається у процесі роботи та випуску видовища.

Індивідуальні заняття: Аналіз сценаріїв ігрових розважальних програм. Прочитати сценарії ігрових розважальних програм (з бібліотеки викладача). Дати аналіз сценаріїв ігрових розважальних програм.

Література: [23,24].

Тема 31. Режисура епізоду масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію тематичного епізоду - основного структурного компоненту театралізованого видовища.

Мета: засвоїти принципи режисури та монтажу з театралізованого видовища.

Завдання:

1. Написати режисерський сценарій епізоду, як структурного елементу театралізованого видовища.
2. Створити епізод за всіма законами режисури театралізованого видовища.

Самостійна робота: Створення художньо-образного рішення масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії.

Мета: засвоєння прийомів пошуку художньо-образного рішення театралізованого видовища.

Завдання:

1. Надати приклади художньо-образного рішення в інших театралізованих видовищах.
2. З'ясувати вплив художньо-образного рішення на якість програми.
3. Здійснити спробу створити декілька прикладів художньо-образного рішення театралізованого видовища.
4. Визначити етапи роботи режисера під час втілення епізоду масового театралізованого видовища: шоу програми/конкурсно-розважальної програми/урочистих подій, церемонії.

Індивідуальні заняття: Режисура епізоду театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії. Корегування епізоду театралізованого видовища відповідно з розробкою режисерського задуму. Репетиції з виконавцями номерів та іншими учасниками епізоду. Перевірка та корегування постановочного плану театралізованого видовища.

Література: [2,24].

РОЗДІЛ 8. Специфічні особливості режисури артпроектів (карнавальні, фестивальні та fashion проекти)

Тема 32. Специфіка роботи режисера над постановкою мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль, fashion show). Особливості художньої реалізації

Самостійна робота: Специфіка роботи режисера у постановці мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль fashion show).

Мета: створити передумови для формування базових умінь щодо формування режисерського задуму артпроекту та прийняття відповідних режисерських рішень у ході його реалізації.

Завдання:

1. Особливості складання програми артпроектів (карнавальні, фестивальні та fashion проекти).
2. Визначити специфіку роботи режисера у постановці мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль fashion show).
3. Сформулювати та прописати особливості художньої реалізації мистецьких артпроектів.

Література: [18,22].

Тема 33. Незвична локація як основний чинник реалізації видовищних артпроектів

Самостійна робота: Розглянути основні аспекти використання незвичних локацій в артпроектах.

Мета: закріпити знання щодо використання незвичних локацій в артпроектах.

Завдання:

1. Проаналізувати та навести приклади використання незвичних локацій як основних чинників реалізації видовищних артпроектів.

Література: [22].

РОЗДІЛ 9. Режисура фольклорних артпроектів та особливості їх творчої реалізації

Тема 34. Специфічні особливості національної культури. Характеристика понять: звичай, традиція, обряд, церемонія, ритуал, символ

Самостійна робота: Характеристика основних обрядів як складових народних свят.

Мета: закріпити та поглибити знання щодо поняття та ролі обрядів у народних святах.

Завдання:

1. Надати характеристику понять: звичай, традиція, обряд, церемонія, ритуал, символ.
2. Підготувати доповідь про специфічні особливості національної культури.

Література: [2,12].

Тема 35. Обрядова складова як основа театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища)

Самостійна робота: Визначити обрядовий складник – основу театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища) на прикладах, які були втілені.

Мета: засвоїти основні літературні жанри усного фольклору.

Завдання:

1. Проаналізувати літературні жанри усного фольклору: перекази, пісні, казки, епос; музичні: пісні, інструментальні наспіви і п'єси; театральні: драми, сатиричні п'єси, театр ляльок; а також танці.

2. Роль і значення предмета в обряді.

Література: [2,12].

Тема 36. Режисерський постановочний план фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища), його специфічні особливості

Самостійна робота: Розробити основні пункти та розділи режисерського постановочного плану фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища), визначити його специфічні особливості.

Мета: оволодіння методикою написання розділів постановочного плану.

Завдання:

1. Створити концепцію проекту.
2. Описати свій режисерський задум.
3. Створити план втілення режисерського задуму.

Індивідуальні заняття: Створення основних розділів постановочного плану фольклорного артпроекту. Ознайомитися зі схемою постановочного плану, що затверджена кафедрою режисури.

Література: [19,23,24].

Тема 37. Формування режисерського задуму фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища)

Практичне заняття: Створення та розробка сценарію фольклорної театралізованої вистави (свята) з елементами святкового традиційного дійства.

Мета: засвоєння методики написання сценарію фольклорного артпроекту.

Завдання:

1. Здійснити відбір літературного, художнього, музичного, іконографічного, документального матеріалів для написання сценарної основи фольклорного артпроекту.
2. Сформулювати загальний задум постановки.
3. Створити творчу заявку на сценарій фольклорного артпроекту.
4. Написати сценарій.

Самостійна робота: Створення постановочного плану фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).

Мета: оволодіння технологією створення постановочного плану фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).

Завдання:

1. Здійснити обґрунтування вибору даної теми фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).
2. Виконати режисерський аналіз фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).
3. Сформувати режисерський задум постановочного плану фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).
4. Підготувати документацію, що складається у процесі роботи та випуску фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).

Індивідуальні заняття: Обробка фольклорного, музичного, іконографічного, художнього, документального матеріалу та відбір виразних засобів для написання сценарної основи режисерських епізодів фольклорного свята. Принцип відбору літературного, музичного, іконографічного, художнього, документального матеріалу для написання сценарної основи режисерських епізодів фольклорного свята. Перевірка та корегування постановочного плану фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).
Література: [2,12,23].

Тема 38. Вибір специфічних виразних засобів для реалізації фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища)

Самостійна робота: Характеристика специфічних виразних засобів фольклорного артпроєкту.

Мета: з'ясувати специфічні виразні засоби фольклорного артпроєкту.

Завдання:

1. Перелічити специфічні виразні засоби, які стосуються реалізації фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища)

Література: [12,23].

Тема 39. Специфічні особливості роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу

Практичне заняття: Робота режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.

Мета: опанування методикою роботи з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.

Завдання:

1. Визначити особливості роботи режисера з фольклорними колективами під час репетиційного процесу.

2. Залучення фахівців і консультантів.

3. Індивідуальний підхід до виконавців.

4. Робота над голосом і вокальними техніками.

Самостійна робота: Планування репетицій, поділу на групи за напрямками та ретельного контролю за виконанням завдань.

Мета: засвоєння основ проведення репетиційного процесу.

Завдання:

1. Прописати специфічні особливості роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.

Індивідуальні заняття: Методи роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами.
Література: [22].

Тема 40. Режисура епізоду фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища)

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію тематичного епізоду – основного структурного компоненту фольклорного артпроєкту.

Мета: засвоїти принципи режисури та монтажу фольклорної театралізованої вистави.

Завдання:

1. Корегування епізоду фольклорної театралізованої вистави (свята) відповідно з розробкою режисерського задуму.
2. Створити творчу заявку на сценарій епізоду фольклорної театралізованої вистави (свята).

Самостійна робота: Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного та інших матеріалів для створення фольклорного артпроєкту.

Мета: засвоєння здобувачами методики написання сценарію фольклорного артпроєкту.

Завдання:

1. Здійснити відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного та інших матеріалів для створення фольклорного артпроєкту.
2. Сформувати загальний задум постановки.

Індивідуальні заняття: Режисура епізоду фольклорного артпроєкту. Визначити етапи роботи режисера під час втілення епізоду фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища). Репетиції з виконавцями номерів фольклорної театралізованої вистави (свята).

Література: [2,12,23].

РОЗДІЛ 10. Режисура «open air» проєктів

Тема 41. «Open air» проєкт як явище сучасної видовищної культури: різноманіття видів та форм

Самостійна робота: Дослідити навести приклади «open air» проєктів – явища сучасної видовищної культури.

Мета: засвоїти знання щодо різноманіття видів та форм «open air» проєктів.

Завдання:

1. Перелічити види та форми «open air» проєктів.
2. Концепція OpenAIR як сучасного явища.
3. Охарактеризувати різноманіття форм та форматів «open air» проєктів (музичні фестивалі; театральні перформанси; арт-інсталяції та світлові шоу; спортивні та екстремальні шоу; екологічні акції та культурні заходи та ін.).

Література: [2,22,24].

Тема 42. Розробка документації, потрібної для проведення «open air» проєкту

Самостійна робота: Розробка документації, потрібної для проведення «open air» проєкту.

Мета: виробити вміння розробляти документацію щодо проведення «open air» проєкту.

Завдання:

1. Створити заявку на сценарій проведення «open air» проєкту.
2. Підготувати документацію, що складається у процесі роботи та випуску «open air» проєкту.

Література: [2,6,22,23].

Тема 43. Особливості створення сценарно-режисерського задуму проведення

«open air» проєкту. Специфіка постановки видовища просто неба

Самостійна робота: Специфіка постановок просто неба.

Мета: оволодіння навичками постановки, особливостями організаційної роботи режисера у період втілення режисерського рішення постановки видовища просто неба.

Завдання:

1. Втілення режисерського задуму постановки видовища просто неба.
2. Особливості режисури масових театралізованих видовищ просто неба (свят, обрядів, ритуалів).
3. Особливості просторової композиції видовища просто неба з елементами обряду або ритуалу.
4. Підготувати доповідь про специфіку постановок просто неба, навести приклади.

Література: [4,15].

Тема 44. Використання перформансу, енвайронменту, хепенінгу, флешмобу як основних складників «open air» проєктів

Самостійна робота: Навести приклади застосування перформансу, енвайронменту, хепенінгу та флешмобу в OpenAIR проєктах.

Мета: розглянути розвиток форм художнього акціонізму в сучасній культурі.

Завдання:

1. Надати значення наступних форм: перформансу, енвайронменту, хепенінгу, флешмобу.
2. Розглянути перформанс та хепенінг як візуально-видовищні форми акціонізму.
3. Хепенінг та культура імпровізації.
4. Описати флешмоб у контексті сучасних соціокультурних процесів.

Література: [20,21,22].

Тема 45. Режисерський постановочний план «open air» проєкту, його специфічні особливості

Самостійна робота: Розробити основні пункти та розділи режисерського постановочного плану «open air» проєкту, розібратися в його специфічних особливостях.

Мета: оволодіння технологією створення постановочного плану «open air» проєкту.

Завдання:

1. Здійснити обґрунтування теми «open air» проєкту.
2. Виконати режисерський аналіз «open air» проєкту.
3. Сформувати режисерський задум «open air» проєкту.

Індивідуальні заняття: Розробка режисерського сценарію «open air» проєкту.

Література: [19,20,21].

Тема 46. Формування режисерського задуму «open air» проєкту.

Практичне заняття: Робота над втіленням режисерського задуму «open air» проєкту.

Мета: оволодіння навичками постановки, особливостями організаційної роботи режисера у період втілення режисерського рішення «open air» проєкту.

Завдання:

1. Розробка «open air» проєкту та формування команди.
2. Розробка сценарію «open air» проєкту.
3. Документування всіх аспектів виступу для учасників.

Самостійна робота: Репетиційний процес – ключовий етап втілення задуму «open air» проєкту.

Мета: оволодіння методикою репетиційним процесом.

Завдання:

1. Репетиції з артистами: практичні заняття з акторською грою, танцями, співом тощо.

2. Технічні репетиції (звук та світло; забезпечення коректної роботи всіх технічних засобів, проведення повних прогонів для відпрацювання всіх нюансів).

Індивідуальні заняття: Створити творчу заявку режисерського задуму авторського «ореп аіг» проєкту. Розробка плану дій (розробка графіка заходу; система безпеки; монтаж сцени; розміщення глядачів). Створити заявку на сценарій проведення «ореп аіг» проєкту. Література: [4,22].

Тема 47. Режисура епізоду «ореп аіг» проєкту

Практичне заняття: Розробка режисерського сценарію «ореп аіг» проєкту.

Мета: освоєння сценарно-режисерської технології анімаційної діяльності, яка складає основу видовищних заходів і включає принципи драматургії (масового дійства, яке створюється через вибудовування і програвання сюжетнообразного рішення програми) і режисури масових анімаційних програм.

Завдання:

1. Написати режисерський сценарій епізоду.
2. Створити епізод за всіма законами режисури «ореп аіг» проєкту.

Самостійна робота: Окреслити основні дії режисера під час роботи над епізодом «ореп аіг» проєкту.

Мета: створити передумови для формування базових умінь щодо формування режисерського задуму проєкту та прийняття відповідних режисерських рішень у ході його реалізації.

Завдання:

1. Створити концепцію проєкту.
2. Описати свій режисерський задум.
3. Створити план втілення режисерського задуму.

Індивідуальні заняття: Робота режисера з виконавцями під час репетиційного процесу. Література: [6,22].

Тема 48. Втілення режисерського задуму «ореп аіг» проєкту

Практичне заняття: Розробка проєкту та формування команди.

Мета: закріплення навичок щодо успішного проведення заходу і досягнення поставлених цілей.

Завдання:

1. Визначення ролей.
2. Підбір артистів.
3. Інструкції для учасників.

Самостійна робота: Визначити основні етапи роботи режисера під час втілення режисерського задуму «ореп аіг» проєкту.

Мета: закріпити знання щодо роботи режисера під час втілення режисерського задуму «ореп аіг» проєкту.

Завдання:

1. Проаналізувати основні етапи роботи режисера щодо проведення «ореп аіг» проєкту.

Індивідуальні заняття: Підготовка сценарію «ореп аіг» проєкту. Розробка сценарію. Розробка графіка заходу. Література: [22].

ГЛАСАРІЙ ДО РОЗДІЛУ 10 «РЕЖИСУРА «OPEN AIR» ПРОЕКТІВ»

Арт-проект — це творча ініціатива або задум, спрямований на створення мистецького твору чи проведення художньої події. Він може охоплювати різні види мистецтва (живопис, скульптура, фотографія, музика, перформанс, відеоарт тощо) і часто служить для вираження певної ідеї, концепції чи соціального послання.

Основні характеристики арт-проекту:

1. Ідея або концепція: Арт-проект будується навколо ключової ідеї, яку автор хоче донести до глядачів. Це може бути дослідження соціальної, культурної чи особистої теми.
2. Міждисциплінарність: Часто включає поєднання різних видів мистецтва (наприклад, поєднання візуального мистецтва з театром або музикою).
3. Публічний простір: Арт-проекти можуть реалізовуватися в галереях, на вулицях, у віртуальній реальності чи в нестандартних місцях.
4. Участь аудиторії: Деякі проекти включають взаємодію з публікою, перетворюючи глядачів на активних учасників.
5. Експериментальність: Часто передбачає вихід за межі традиційного мистецтва, використання нових технологій, нестандартних матеріалів чи форматів.

Приклади:

- Соціальний арт-проект: Вуличні графіті, що привертають увагу до проблем екології.
- Інтерактивний арт-проект: Інсталяція, яка реагує на рухи чи взаємодії глядачів.

Open-air перекладається як «відкритий простір» і зазвичай використовується для опису чогось, що відбувається під відкритим небом, на вулиці, поза приміщеннями.

Це слово часто вживається для опису заходів, майданчиків або просторів, де події відбуваються на свіжому повітрі.

Приклад:

1. Open-air concert – концерт під відкритим небом.

Енвайронмент (Environment) (англ. environment - environment, environment) - велика просторова композиція, що охоплює глядача як реальне середовище, одна з форм, характерних для авангардного мистецтва 60-70-х років. Енвайронменталізм натуралістичного типу, що імітує інтер'єр із фігурами людей, був створений скульптурами Д. Сігала, Е. Кінхольця, К. Ольденбурга, Д. Хенсона. Такі повторення реальності можуть включати елементи божівільного вигадки. Іншим типом середовища є ігровий простір, який передбачає певні дії аудиторії.

Redie-made (англ. ready made) — одна з найпоширеніших технік сучасного (авангардного) мистецтва, яка полягає в тому, що об'єкт промислового виробництва витягується зі звичного довкілля і виставляється у виставковому залі.

Сенс redi-made полягає в наступному: коли змінюється навколишнє середовище, змінюється сприйняття об'єкта. Глядач бачить у виставленому на подіумі предметі не утилітарну річ, а художній об'єкт, виразність форми та кольору. Назва redi-made вперше у 1913 - 1917 роках була використана М. Дюшаном по відношенню до своїх «готових предметів» (гребні, велосипедні колеса, сушарки для пляшок). У 60-ті роки реді-мейд набув широкого поширення у різних галузях авангардного мистецтва, особливо у дадаїзмі.

Інсталяція (з англ. інсталяція – інсталяція) – просторова композиція, створена художником з різних елементів – предметів побуту, промислових виробів та матеріалів, природних об'єктів, текстової чи візуальної інформації. Засновниками інсталяції були дадаїсти М. Дюшан та сюрреалісти. Створюючи незвичайні поєднання звичайних речей, художник надає їм нового символічного змісту. Естетичний зміст інсталяції у грі має смислові значення, які варіюються залежно від того, де знаходиться об'єкт – у звичайній повсякденній обстановці або у виставковому залі. Інсталяцію створили багато художників-

авангардистів Р. Раушенберг, Д. Дейн, Г. Юкер, І. Кабаков. Інсталяція – вид мистецтва, який набув широкого поширення у ХХ столітті.

Перфóрманс (від англ. performance — вистава, спектакль, від perform) — одна з форм акціоністського мистецтва, де твором вважають дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу. Він включає чотири основні елементи: час, простір, тіло і присутність художника, а також відносини між творцем і публікою. Дії, які зазвичай розгортаються в художніх галереях і музеях, можуть відбуватися на вулиці, в будь-якому місці чи просторі та в будь-який період часу. Його мета — викликати реакцію, іноді з підтримкою імпровізації та почуття естетики. Теми зазвичай пов'язані з життєвим досвідом самого митця, або потребою викриття чи соціальної критики та з духом трансформації

Перформанс (від англ. performance — «виконання», «виступ») — це вид сучасного мистецтва, що базується на художній дії, яка відбувається в реальному часі й часто за участю глядачів. Перформанс виник у ХХ столітті й став важливою частиною авангардного мистецтва.

Основні риси перформансу:

1. Дія як мистецтво: Перформанс зосереджений на процесі, а не на створенні матеріального об'єкта. Художник використовує своє тіло, жести, мову й дії як основний інструмент.

2. Тут і зараз: Перформанс відбувається в конкретний час і місце, створюючи унікальний досвід, який неможливо повністю відтворити.

3. Ідея важливіша за форму: У центрі уваги — ідея або концепція, яку автор хоче передати.

4. Багатошаровість: Перформанс може включати елементи театру, танцю, музики, візуального мистецтва та інших форм.

Відмінність від хепенінгу:

Перформанс зазвичай має заздалегідь продуману структуру і сценарій, тоді як хепенінг більш спонтанний і активно залучає глядачів у процес.

Приклади:

- Художник стоїть нерухомо в галереї протягом кількох годин, досліджуючи межі людської витривалості (наприклад, роботи Марини Абрамович).

- Акція, де учасники поступово знищують предмети, що символізують суспільні проблеми.

Хепенінг (англ. happening - що відбувається) - різновид акціонізму, найбільш поширений в авангардному мистецтві 60-70-х років. Хепенінг розвивається як подія, що провокується, а не організується, але ініціатори дії обов'язково привертають до неї глядачів. Хепенінг зародився наприкінці 50-х як форма театру. Надалі організація того, що відбувається, найчастіше відбувається безпосередньо в міському середовищі або на природі художниками.

Хепенінг — це форма сучасного мистецтва, яка є спонтанною або заздалегідь запланованою дією, часто із залученням глядачів. Термін походить від англійського слова happening — «подія», «випадок».

Вони розглядають цю форму як рід творів, що рухаються, в яких навколишнє середовище, предмети грають не меншу роль, ніж живі учасники дії.

Дія того, що відбувається, провокує свободу кожного учасника та маніпулювання об'єктами. Усі дії розвиваються за заданою програмою, у якій, проте, велике значення надається імпровізації, яка змінюється різними несвідомими мотивами. Хепенінг може включати елементи гумору і фольклору. У тому, що відбувається яскраво виразилося прагнення авангарду злити мистецтво з самим ходом життя.

Основні характеристики хепенінгу:

1. Імпровізація — важлива складова хепенінгу; дії часто розвиваються без чіткого сценарію.
2. Взаємодія з глядачами — глядачі можуть ставати учасниками, впливаючи на хід події.
3. Злиття мистецтва і життя — хепенінг зазвичай проходить у нестандартних для мистецтва місцях (вулиця, парк, закинуті будівлі тощо).
4. Багатошаровість — включає елементи театру, музики, танцю, візуального мистецтва і перформансу.

Приклад:

Художник проводить акцію в міському парку, де глядачі допомагають розмальовувати величезне полотно або беруть участь у колективній постановці, не знаючи, чим усе закінчиться.

6. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ, САМОСТІЙНИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

6.1. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми
1.	Вступ. Сучасні види масових театралізованих заходів, шоу та артпроектів. Роди, жанри, форми концертної творчості. Огляд фахової літератури.
2.	Основні специфічні риси режисури естради, шоупрограм та артпроектів.
3.	Режисерський постановочний план, його розділи, зміст та значення.
4.	Роль режисера в організації творчого процесу.
5.	Естрада як окремий вид сценічного мистецтва.
6.	Естрадний номер – структурна одиниця естрадного видовища (вистави).
7.	Формування задуму та створення естрадного номера.
8.	Режисерський постановочний план естрадного номера, його специфічні особливості.
9.	Втілення режисерського задуму естрадного номера.
10.	Естрадне видовище (вистава) як синтетичний вид сценічного мистецтва.
11.	Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).
12.	Режисерський постановочний план естрадного видовища (вистави), його специфічні особливості.
13.	Формування режисерського задуму естрадного видовища (вистави).
14.	Режисура епізоду естрадного видовища (вистави).
15.	Концертний номер як основа театралізованого видовища. Специфічні особливості й принципи режисури концертного номера.
16.	Основні образні прийоми створення концертного номера (метафора, гіпербола, оксюморон, синекдоха тощо).
17.	Формування режисерського задуму концертного номера.
18.	Робота режисера з виконавцями та творчими колективами під час створення концертного номера.
19.	Втілення режисерського задуму концертного номера (на музичній, вокальній, хореографічно-пластичних засадах та на основі оригінального жанру).
20.	Основні специфічні риси режисури театралізованого концерту.
21.	Режисерський постановочний план театралізованого концерту, його специфічні особливості.
22.	Театралізація як основний художній прийом у формуванні режисерського задуму.
23.	Режисура епізоду театралізованого концерту.
24.	Втілення режисерського задуму театралізованого концерту.

25	Сучасні види масових театралізованих видовищ, їх класифікація (спортивно-стадіонні, екстрим, військові, гумористичні шоу тощо).
26	Специфічні особливості режисури шоу програми.
27	Специфічні особливості режисури конкурсно-розважальної програми
28	Специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній.
29	Режисерський постановочний план масового театралізованого видовища.
30	Формування режисерського задуму масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії.
31	Режисура епізоду масового театралізованого видовища: шоу програми/ конкурсно-розважальної програми/ урочистих подій, церемонії.
32	Специфіка роботи режисера над постановкою мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль, fashion show). Особливості художньої реалізації.
33	Незвична локація як основний чинник реалізації видовищних артпроектів.
34	Специфічні особливості національної культури. Характеристика понять: звичай, традиція, обряд, церемонія, ритуал, символ.
35	Обрядова складова як основа театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища)
36	Режисерський постановочний план фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища), його специфічні особливості.
37	Формування режисерського задуму фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища).
38	Вибір специфічних виразних засобів для реалізації фольклорного артпроекту(вистави, свята, видовища).
39	Специфічні особливості роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.
40	Режисура епізоду фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища).
41	«Open air» проєкт як явище сучасної видовищної культури: різноманіття видів та форм.
42	Розробка документації, потрібної для проведення «open air» проєкту.
43	Особливості створення сценарно-режисерського задуму проведення «open air» проєкту. Специфіка постановки видовища просто неба.
44	Використання перформансу, енвайронменту, хепенінгу, флешмобу як основних складників «open air» проєктів.
45	Режисерський постановочний план «open air» проєкту, його специфічні особливості.
46	Формування режисерського задуму «open air» проєкту.
47	Режисура епізоду «open air» проєкту.
48	Втілення режисерського задуму «open air» проєкту.

6.2. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми
1	Режисерський задум та його основні елементи.
2	Естрадний номер як основа естрадного мистецтва.
3	Робота режисера над втіленням режисерського задуму.
4	Розробка режисерського сценарію та створення номеру.
5	Розробка концертного номеру (задум та сценарій).
6	Специфіка роботи режисера з творчим колективом над втіленням режисерського задуму.
7	Режисерський задум концертного номера. Режисерське рішення концертного номера.
8	Сценарій, як літературна першооснова театралізованого концерту.

9	Розробка режисерського сценарію епізоду – основного структурного компоненту театралізованого концерту.
10	Театралізований концерт – особливий жанр сучасного масового мистецтва.
11	Створення та розробка сценарію театралізованого видовища.
12	Розробка режисерського сценарію тематичного епізоду – основного структурного компоненту театралізованого видовища.
13	Створення та розробка сценарію фольклорної театралізованої вистави (свята) з елементами святкового традиційного дійства.
14	Робота режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.
15	Робота над втіленням режисерського задуму «open air» проєкту.
16	Розробка режисерського сценарію «open air» проєкту.
17	Розробка проєкту та формування команди.

6.3. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Назва теми
1.	Історія, становлення, розвиток сучасних видів масових театралізованих заходів, шоу та артпроєктів. Роди, жанри, форми концертної творчості.
2	Специфічні риси методики режисури естради, шоу-програм та артпроєктів.
	Режисерський постановочний план.
3	Роль та завдання режисера в організації творчого процесу.
4	Сучасні форми і жанри естрадного мистецтва.
5	Естрадні номери як основа структурної одиниці постановки.
6	Аналіз естрадних номерів на прикладі світової класики естрадної творчості.
7	Режисерсько-постановочний план, його структура.
8	Робота над естрадними номерами розмовного жанру.
9	Естрада як багатожанрове сценічне мистецтво.
10	Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).
11	Розробка постановочного плану: обґрунтування вибору; режисерський аналіз сценарію видовища; режисерський задум видовища; документація.
12	Аналіз теоретичних та практичних проблем, які виникають перед здобувачами в умовах роботи над естрадним видовищем (виставою).
13	Продемонструвати режисерські здібності та навички в роботі над втіленням епізоду естрадного видовища (вистави).
14	Аналіз змісту і структури концертного номера.
15	Охарактеризувати основні образні прийоми створення концертного номера.
16	Формування режисерського задуму концертного номера.
17	Технологія та методика підготовки концертного номера.
18	Принципи підбору концертного репертуару.
19	Специфічні риси режисури театралізованого концерту.
20	Основні пункти та розділи режисерського постановочного плану театралізованого концерту.
21	Розробка постановочного плану театралізованого концерту.
22	Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного та інших матеріалів для створення концертних номерів.
23	Організація репетиційного процесу створення театралізованого концерту.
24	Види та класифікація масових театралізованих видовищ.
25	Проаналізувати специфічні особливості режисури шоу програми.
26	Проаналізувати специфічні особливості режисури театралізованої конкурсної

	розважальної програми.
27	Проаналізувати специфічні особливості режисури урочистих подій та церемоній.
28	Створення та розробка сценарію масового театралізованого видовища.
29	Створення постановочного плану театралізованого видовища.
30	Створення художньо-образного рішення масового театралізованого видовища, шоу програми/конкурсно-розважальної програми/урочистих подій, церемоній.
31	Специфіка роботи режисера у постановці мистецьких артпроектів (карнавал, театралізована хода, фестиваль fashion show).
32	Розглянути основні аспекти використання незвичних локацій в артпроектах.
33	Характеристика основних обрядів як складових народних свят.
34	Визначити обрядовий складник – основу театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища) на прикладах, які були втілені.
35	Розробити основні пункти та розділи режисерського постановочного плану фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища), визначити його специфічні особливості.
36	Створення постановочного плану фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища).
37	Характеристика специфічних виразних засобів фольклорного артпроекту фольклорного артпроекту.
38	Планування репетицій, поділу на групи за напрямками та ретельного контролю за виконанням.
39	Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного, іконографічного та інших матеріалів для створення фольклорного артпроекту.
40	Дослідити та навести приклади «open air» проєктів – явища сучасної видовищної культури.
41	Розробка документації, потрібної для проведення «open air» проєкту.
42	Специфіка постановки просто неба.
43	Навести приклади застосування перформансу, енвайронменту, хепенінгу та флешмобу в OpenAIR проєктах.
44	Розробити основні пункти та розділи режисерського постановочного плану «open air» проєкту, розібратися в його специфічних особливостях.
45	Репетиційний процес – ключовий етап втілення задуму «open air» проєкту.
46	Окреслити основні дії режисера під час роботи над епізодом «open air» проєкту.
47	Визначити основні етапи роботи режисера під час втілення режисерського задуму «open air» проєкту.

6.4. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми
1.	Розв'язання проблеми формування режисерського задуму сучасного естрадного номера. Аналіз виконаної роботи. Корегування естрадного номера.
2	Специфічні особливості постановочного плану естрадного номера. Основні етапи роботи режисера над постановкою естрадного номеру. Визначити «над завданням» «наскрізну дію» та жанр постановки, монтаж виразних засобів.
3	Режисерський задум власного естрадного номера.
4	Надати творчу заявку щодо режисерського задуму естрадного видовища (вистави). Підготувати документацію що складається у процесі роботи та випуску естрадного видовища.
5	Перевірка та корегування постановочного плану естрадного видовища (вистави).

6	Розробка режисерського сценарію та створення концертного номера. Знати загальні закономірності і особливості режисури естрадних номерів різноманітних жанрів. Опанування методикою роботи з виконавцями над аналізом сценарію естрадного концертного номеру.
7	Опанування методикою роботи з виконавцями над естрадним номером.
8	Формування задуму концертного номера. Надзавдання і наскрізна дія номеру. Ознайомитись із загальною методикою підготовки концертів.
9	Розробка постановочного плану театралізованого концерту. Здійснити обґрунтування вибору даної теми театралізованого концерту, що надана викладачем. Виконати режисерський аналіз сценарію театралізованого концерту. Сформувати режисерський задум сценарію театралізованого концерту за всіма вимогами постановочного плану. Підготувати документацію, що складається у процесі роботи та випуску театралізованого концерту.
10	Формуванні режисерського задуму святкового театралізованого концерту. Навести приклади театралізації в концертних програмах як основного художнього прийому у формуванні режисерського задуму.
11	Визначити послідовність дій режисера під час втілення режисерського задуму театралізованого концерту. Втілення режисерського задуму театралізованого концерту. Організація показу практичної роботи.
12	Аналіз сценарію епізоду театралізованого концерту. Корегування епізоду театралізованого концерту, відповідно з розробкою режисерського задуму. Репетиції з виконавцями номерів театралізованого концерту.
13	Аналіз сценаріїв ігрових розважальних програм. Прочитати сценарії ігрових розважальних програм (з бібліотеки викладача). Дати аналіз сценаріїв ігрових розважальних програм.
14	Режисура епізоду театралізованого видовища: шоу-програми/конкурсно-розважальної програми/урочистих подій, церемоній. Корегування епізоду театралізованого видовища відповідно з розробкою режисерського задуму. Репетиції з виконавцями номерів та іншими учасниками епізоду. Перевірка та корегування постановочного плану театралізованого видовища.
15	Створення основних розділів постановочного плану фольклорного артпроєкту. Ознайомитися зі схемою постановочного плану, що затверджена кафедрою режисури.
16	Обробка фольклорного, музичного, іконографічного, художнього, документального матеріалу та відбір виразних засобів для написання сценарної основи режисерських епізодів фольклорного свята. Принцип відбору фольклорного, музичного, іконографічного, художнього, документального матеріалу для написання сценарної основи режисерських епізодів фольклорного свята. Перевірка та корегування постановочного плану фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).
17	Методи роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами.
18	Режисура епізоду фольклорного артпроєкту. Визначити етапи роботи режисера під час втіленні епізоду фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища). фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища). Репетиції з виконавцями номерів фольклорної театралізованої вистави (свята).
19	Розробка режисерського сценарію «open air» проєкту.
20	Створити творчу заявку режисерського задуму авторського «open air» проєкту. Розробка плану дій (розробка графіка заходу; система безпеки; монтаж сцени; розміщення глядачів). Створити заявку на сценарій проведення «open air» проєкту.
21	Робота режисера з виконавцями під час репетиційного процесу.
22	Підготовка сценарію «open air» проєкту. Розробка сценарію. Розробка графіка заходу.

7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Метою методичних вказівок щодо самостійного вивчення дисципліни й підготовки до перевірки знань є забезпечення ефективності самостійної роботи здобувачів – формування термінологічної компетентності та аналітичного мислення. Самостійна робота зумовлена певною тематикою і колом контрольних питань для оцінки якості освоєння дисципліни. Самоперевірка та об'єктивна оцінка здобувачем своєї підготовленості ґрунтується на практичному освоєнні ключових позицій курсу, що сприяють встановленню зв'язку між теорією театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм і сценічною практикою. Роль режисера в постановці театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм.

Характеристика базових понять «культура», «театр», «художній образ», «глядач», «режисер», «артист», «режисерський задум». Етичні засади режисерської справи, цивільне та громадське призначення театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм, зв'язок з життям, звернення театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм до актуальних проблем сучасності. Значення режисури в процесі театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм. Колективний характер творчості. Морально-етичні норми й дисципліна як необхідні елементи, що забезпечують успіх у колективній творчості.

Особливості театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм: •

- колективність;
- синтетичність;
- наявність хронотопу;
- взаємодія з глядачем;
- миттєвість;
- неповторність.

Режисерський аналіз театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм. Режисерська постановка театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм, ідейно-образне бачення та передчуття задуму.

Перевірка задуму образу театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм та її втілення: тема; актуальність; ідея; атмосфера, у якій живуть і діють персонажі; структура.

Виразні засоби сценічного мистецтва.

Дія – основний виразний засіб сценічного мистецтва. Художній образ театралізованих концертів, шоу, артпроектів, фольклорних та конкурсно-розважальних програм. Вплив на глядацьку залу. Передбачення глядацької реакції. Образний, ідейно-емоційний вплив на глядача. Параметри: атмосфера; темпоритм; мізансцена; композиція.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Методи навчання:

Практичний метод; проблемний (проблемно-пошуковий) метод; вербальний метод; наочний метод; інтерактивні методи («мозковий штурм», діалог Сократа, майстер-класи, метод проєктів).

Форми контролю:

Виконання практичних завдань (робота над етапами створення естрадного номера/естрадного видовища/концертного номера/театралізованого концерту/шоу програми/театралізованої конкурсної-розважальної програми/урочистої події/фольклорного артпроекту/«open air» проекту;

- письмові завдання (написання розділів постановочного плану зазначених форм заходів);
- виконання індивідуальних завдань (формування та втілення задумів масових театралізованих заходів);
- виконання самостійної роботи (створення фрагментів естрадних та концертних номерів, епізодів масових театралізованих заходів).

Форми підсумкового контролю: Екзамен – усна відповідь на екзаменаційний білет з двох питань з попередньою підготовкою та захист практичної режисерської роботи (естрадного номера та видовища/концертного номера, театралізованого концерту/шоу програми/театралізованої конкурсної-розважальної програми/урочистої події/фольклорного проекту/«open air» проекту.

9. Розподіл балів, які отримує здобувач вищої освіти

4 семестр															Екзамен	Сума
Поточна успішність																
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	40	100	
2	2	2	2	2	2	11	4	13	2	2	2	11	13			

5 семестр											
Поточна успішність										Екзамен	Сума
Т 15	Т 16	Т 17	Т 18	Т 19	Т 20	Т 21	Т 22	Т 23	Т 24	40	100
1	1	9	8	11	1	2	8	3	11		

6 семестр								
Поточна успішність							Екзамен	Сума
T 25	T 26	T 27	T 28	T 29	T 30	T 31	40	100
2	3	3	3	3	23	23		

7 семестр										Екзамен	Сума
Поточна успішність											
Т 32	Т 33	Т 34	Т 35	Т 36	Т 37	Т 38	Т 39	Т 40			
2	2	2	2	4	16	4	12	16	40	100	

8 семестр									
Поточна успішність								Екзамен	Сума
Т 41	Т 42	Т 43	Т 44	Т 45	Т 46	Т 47	Т 48	40	100
2	2	2	3	4	16	15	16		

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

4 семестр

Робота на практичних заняттях - максимально 30 балів (4 теми по 7/8 балів) ;

Робота на індивідуальних зайняттях максимально 10 балів (5 тем по 2 бали);
 Самостійна робота максимально 20 балів (14 тем по 2/3 бали);
 Підсумковий контроль (екзамен) максимально 40 балів
 Всього 100 балів

5 семестр

Робота на практичних заняттях - максимально 30 балів (6 тем по 5 балів);
 Робота на індивідуальних зайняттях максимально 10 балів (7 тем по 1/2 бали);
 Самостійна робота максимально 20 балів (10 тем по 1/2/4 бали);
 Підсумковий контроль (екзамен) максимально 40 балів
 Всього 100 балів

6 семестр

Робота на практичних заняттях - максимально 30 балів (2 теми по 15 балів); 23
 Робота на індивідуальних зайняттях максимально 10 балів (2 теми по 5 балів);
 Самостійна робота максимально 20 балів (7 тем по 2/3 бали);
 Підсумковий контроль (екзамен) максимально 40 балів
 Всього 100 балів

7 семестр

Робота на практичних заняттях - максимально 30 балів (3 теми по 10 балів);
 Робота на індивідуальних зайняттях максимально 10 балів (4 теми по 2/3 бали);
 Самостійна робота максимально 20 балів (9 тем по 2/3 бали);
 Підсумковий контроль (екзамен) максимально 40 балів
 Всього 100 балів

8 семестр

Робота на практичних заняттях - максимально 30 балів (3 теми по 10 балів);
 Робота на індивідуальних зайняттях максимально 10 балів (4 теми по 1/2/3/4 бали);
 Самостійна робота максимально 20 балів (8 тем по 2/3 бали);
 Підсумковий контроль (екзамен) максимально 40 балів
 Всього 100 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (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

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пакет навчально-методичного забезпечення: робоча програма, конспект лекцій, методичні рекомендації до практичної, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, відеотека показів курсів кафедри режисури.

11. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Обов'язкова

1. Веселовська Г. І. Сучасне театральне мистецтво : навч. посіб. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККиМ, 2014. 142 с.
2. Вовкун В. В. Мистецтво режисури масових видовищ : підручник / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Вид. 2-ге. Київ : НАКККиМ, 2020. 362 с.
3. Горбов А. С. Режисура видовищно-театралізованих заходів: навч. посіб. Фастів: «Поліфаст», 2004. 264 с.
4. Житницький А. З. Драматургія масових театралізованих заходів : навч. посіб. 3-тє вид., переробл. і виправл. Харків : Тимченко А. М., 2007. 127 с.
5. Зайцев В. П. Майстерність артиста і ведучого : навч. посіб. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККиМ, 2016. 233 с.
6. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Дакор, 2006. 251 с.
7. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія: життя, актор, образ : із творчої спадщини. Київ : КМ Academia, 1999. 268 с.
8. Клековкін О. Ю. THEATRICA : лексикон / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. Київ: Фенікс, 2012. 800 с.
9. Клековкін О. Ю. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів : навч. посіб. / Київ. держ. ін-т театр. мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого, 2001. 256 с.
10. Коломієць Р. Г. Сергій Данченко. Портрет режисера в інтер'єрі часу. Київ, 2001. 143 с.
11. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят : навч. посіб. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККиМ, 2012. 140 с.
12. Лановик М. Б., Лановик З. Б. Українська усна народна творчість : підручник. 4-вид., стереотип. Київ : Знання-Прес, 2006. 591 с.
13. Матушенко В. Б. Розвиток естрадного мистецтва : підручник / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККиМ, 2016. 197 с.
14. Обертинська А. П., Голубцова Л. Ф. Основи режисури масових вистав та свят : навч. посіб. / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : ДАККиМ, 2002. 87 с.
15. Основи сценарної майстерності : навч.-метод. рек. для мистец. закл. фахової передвищої освіти / уклад. М. Крипчук ; Держ. наук.-метод. центр змісту культ.-мистец. освіти. Київ, 2019. 32 с.
16. Паві П. Словник театру / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 639 с.
17. Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради. Київ : Макрос, 2009. 415 с.
18. Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика : підручник. Київ, 2001. 560 с.
19. Постановочний план вистави : метод. рек. за спец. «Театр. мистецтво» (спеціалізація «Режисура драм. театру») / Харків. держ. акад. культури, Каф. режисури ; уклад. Гордєєв С. І. Харків : ХДАК, 2003. 19 с.
20. Словник-довідник професійного тезауруса майбутнього актора : для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра та магістра спец. "Сценічне мистецтво" освіт.-проф. програми "Театральне мистецтво" / [уклад.: Л. М. Білозуб та ін.] ; Запоріж. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 298 с. URL: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/770997/mod_resource/content/1/Словник-довідник%20професійного%20тезауруса%20майбутнього%20актора.pdf
21. Словник режисера естради та масових свят / укл. Крипчук М.В., Мельник М.М.; Київський національний університет культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКиМ, 2017. 176 с. URL: <https://studfile.net/preview/16701060/>

22. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : монографія / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. 2-ге вид, перероб. і доп. Київ : НАКККиМ, 2016. 353 с.

23. Чемеровський Ф. А. Технологія підготовки, організації та проведення масових свят : метод. посіб. / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. центр нар. творчості. Харків : АТОС, 2009. 99 с.

24. Шарварко Б. Г. Режисура театралізованого масового дійства : навч.-метод. посібник / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : ДАКККиМ, 2004. 123 с.

Додаткова

24. Барнич М. М. Майстерність актора: техніка "обману" : навч. посіб. з майстерності актора : (лекції та практичні заняття) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т кіно і телебачення, Каф. журналістики, дикторів та ведучих телепрограм. 2-ге вид., випр. та допов. Київ : Ліра-К, 2016. 303 с.

25. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Т. Є Стиценко та ін. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. Харків : ХНУРЕ, 2018. 336 с.

26. Біль Р. І. Виховання акторської харизми : метод. посіб. Вінниця : Нова книга, 2013. 232 с.

27. Данченко С. В. Бесіди про театр / авт. літ. запису, обробки та упоряд. Коваленко О. М.. Київ, 1999. 219 с.

28. Єрмакова Н. П. Березільська культура: історія, досвід : монографія / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. Київ : Фенікс, 2012. 511 с.

29. Історія парадів незалежності. URL: https://24tv.ua/kyivnews/istoriya_paradiv_nezalezhnosti_n477722

30. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід : пер.з англ. / Акад. мистецтв України, Київ. держ. ін-т театрал. мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, Київ. Київ : Компас, 2000. 639 с.

31. Мамонтова Е. В. Військовий парад як політичний ритуал та символічна дія: від витоків до сьогодення // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Південноукр. центр гендер. проблем. Одеса, 2017. Вип. 59. С. 130-142.

32. Мамонтова Е. В. Державний протокол та церемоніал як символічний інструмент забезпечення процесу публічної комунікації: витoki, структура, нормативно-організаційні засади : монографія. Одеса : Друкарський дім, 2011. 479 с.

33. Матушенко В. Б. Організація і методика проведення весільних свят : підручник / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККиМ, 2013. 217 с.

34. Обертинська А. Історія масових свят : навч. посіб. Київ, 1999. 130 с.

35. Обертинська А. П. Основи теорії драми та сценарної майстерності : навч. посіб. / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. 2-ге вид. Київ : ДАКККиМ, 2002. 132 с.

36. Чайковський Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії. Київ : Дух і Літера, 2013. 669 с.

37. Deer J. Directing in Musical Theatre: An Essential Guide. London: Routledge, 2013. 264 p.

38. Deer J. Rocco D. V. Acting in Musical Theatre: A Comprehensive Course. London: Routledge, 2021. 408 p.

39. McLane D., Mell E., Hawke E. 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. Бібліотека Харківської державної академії культури : сайт. URL: <http://lib-hdak.in.ua/>
2. Комп'ютерні презентації

3. Масові театралізовані видовища та вистави : аудіо- та відеозаписи // Архів кафедри режисури ХДАК
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : сайт. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>
5. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 1 груд. 2022 р. № 2811. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>
6. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка : сайт. URL: <https://korolenko.kharkov.com/>

12. ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Визначити сутність масових свят як явища культури.
2. Дати визначення поняття «свято», «святковість», «святкова ситуація».
3. Охарактеризувати елементи свят та святковості.
4. Розкрити ситуативний характер масового свята та обряду.
5. Проаналізувати поняття «сценарій» як психологічно-педагогічну програму керування аудиторією.
6. Визначити поняття «фольклорний театр».
7. Дати характеристику видам фольклорно-етнографічних свят та обрядів.
8. Проаналізувати сучасні форми фольклорно-театрального мистецтва.
9. Засвоїти принципи сценарної розробки народного видовища (свята, вистави, обряду, гри та ін.).
10. Знати виховні функції свят, обрядів та інших форм театралізованих масових дій.
11. Знайти змістовні та формальні ознаки масового свята.
12. Особливості традицій та нововведень, які застосовуються у сучасних масових святах.
13. Знати особливості основних етапів розвитку режисури масових дій.
14. Здійснити термінологічний аналіз поняття «художньо-образне рішення».
15. Опанувати виразні засоби та організацію дій глядачів, учасників епізодів з елементами традиційного народного свята, скорегувавши їх з точки зору сучасності.
16. Визначити, які фестивалі фольклору існують на сучасному етапі.
17. Здійснити режисерський аналіз на прикладі одного із вибраних сценаріїв фестивалю фольклору.
18. Обґрунтувати режисерський задум обраного сценарію фестивалю спираючись на знайдений матеріал.
19. Здійснити класифікацію сучасних ігрових розважальних програм.
20. Розглянути особливості ігор, розважальних заходів, інших форм відпочинку з елементами гри.
21. Проаналізувати створення сучасних ігрових театралізованих програм.
22. Ознайомитися з основними елементами художньо-образного рішення конкретного номеру.
23. Проаналізувати структуру та різновиди художньо-образного рішення конкретного номеру.
24. Обґрунтувати вибор теми театралізованої конкурсно-розважальної програми.
25. Виконати режисерський аналіз театралізованої конкурсно-розважальної програми.
26. Опанувати особливості репетицій з ведучими.
27. Дослідити приклади сценарно-режисерського ходу в інших естрадних виставах.
28. Здійснити пошук матеріалів, в яких буде означено художнє оформлення.
29. Розробити ескізи художнього оформлення.

30. Змонтувати художнє оформлення на сцені.
31. Знати особливості основних етапів розвитку режисури шоу та артпроектів.
32. Обґрунтувати вибор теми шоу та артпроекту.

13. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ ФОРМИ КОНТРОЛЮ

4 семестр

1. Предмет, структура та завдання курсу “Режисура шоу та артпроектів”. 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 та виховні можливості.
4. Роль режисера в організації творчого процесу.
5. Визначення поняття «естрадний театр». Види театраль-но-видовищної естради. Сучасні форми естрадного мистецтва.
6. Жанри естрадного мистецтва: їх види та класифікація.
7. «Синтетичний» естрадний номер: характеристика та особливості.
8. Мовний (розмовний) жанр на естраді: види та їх характеристики, ознаки, властивості.
9. Вокальний жанр на естраді: основні компоненти та піджанри. Режисерська розробка естрадної пісні.
10. Оригінальні жанри на естраді: головні риси та різновиди.
11. Естрадно-циркові (спортивно-циркові) жанри: види, характеристики, особливості.
12. Інструментальна музика на естраді: особливості жанру.
13. Танець на естраді: різновиди, особливості втілення.
14. Специфіка роботи режисера з актором естради.
15. Конферансьє та ведучий на естраді.
16. Використання «образу-маски» у мовному жанрі естради.
17. Виявлення комічної природи в естрадному номері.
18. Естрадний номер – структурна одиниця естрадного видовища (вистави). Основні елементи композиції естрадного номера.
19. Режисерський постановочний план естрадного номера.
20. Формування задуму та створення естрадного номера.
21. Естрадне видовище як синтетичний вид сценічного мистецтва. Основні специфічні риси режисури естрадного видовища (вистави).
22. Формування режисерського задуму естрадного видовища (вистави).
23. Основні елементи композиції естрадного видовища (вистави).
24. Значення сценарно-режисерського ходу у постановці естрадного видовища (вистави).
25. Монтаж як творчий метод драматургії та режисури естрадного видовища.
26. Художньо-образне та музичне рішення епізоду в естрадному видовищі (виставі). Робота з художником над створенням та втіленням задуму художнього оформлення естрадного видовища (вистави).
27. Робота з балетмейстером над створенням та втіленням пластичного задуму естрадного видовища.
28. Режисура епізоду естрадного видовища.
29. Втілення режисерського задуму естрадного видовища (вистави).
30. Режисерська документація та її значення у процесі підготовки та проведення естрадної вистави, свята шоу, артпроектів.

5 семестр

1. Види та форми концертних програм.
2. Концертний номер як вид естрадного мистецтва. Методика роботи над ним.
3. Концертний номер як основа театралізованого концерту (шоу, вистави, видовища).
4. Особливості роботи з акторами, виконавцями та учасниками концертних номерів.
5. Формування режисерського задуму концертного номера. Розробка концертного номера (задум та сценарій).
6. Постановочний план концертного номера.
7. Втілення режисерського задуму концертного номера (на музичній, вокальній, хореографічній, пластичній основах).
8. Театралізація номерів та їх об'єднання у тематичні блоки в театралізованому концерті (видовищі).
9. Театралізований концерт - особливий жанр сучасного масового мистецтва.
10. Формування режисерського задуму святкового театралізованого концерту.
11. Ідейно - тематичний та емоційний зміст театралізованого концерту.
12. Фактори, що мають вплив на характер режисерського задуму театралізованого концерту.
13. Епізод як тематично закінчена та ритмічно організована за законами драматургії частина концерту.
14. Основні елементи композиції театралізованого концерту.
15. Значення сценарно-режисерського ходу у постановці театралізованого концерту.
16. Монтаж як творчий метод драматургії та режисури театралізованого концерту.
17. Художньо-образне рішення театралізованого концерту. Робота з художником над створенням та втіленням задуму художнього оформлення театралізованого концерту.
18. Музично-шумове рішення театралізованого концерту. Робота з композитором або звукорежисером над створенням та втіленням музичного задуму театралізованого концерту.
19. Робота з балетмейстером над створенням та втіленням пластичного задуму театралізованого концерту.
20. Особливості роботи з акторами, виконавцями та учасниками концертних номерів в театралізованому концерті (видовищі).
21. Особливості роботи з ведучим (и), конферансьє в театралізованому концерті.
22. Режисура епізоду театралізованого концерту.
23. Втілення режисерського задуму святкового театралізованого концерту.
24. Режисерський постановочний план театралізованого концерту.

6 семестр

1. Основні завдання, що стоять перед режисером масового театралізованого видовища.
2. Формування режисерського задуму масового театралізованого видовища: шоупрограми, театралізованої конкурсно-розважальної програми, урочистих подій та церемоній.
3. Специфічні особливості режисури масового театралізованого видовища. Основні елементи композиції, наскрізний режисерський хід, виразні засоби.
4. Класифікація театралізованих конкурсно-розважальних та ігрових програм, їх сучасні форми.
5. Сучасні види шоупрограм, їх класифікація (спортивно-стадіонні, екстрім, військові, гумористичні шоу тощо).
6. Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, іконографічного, візуального та інших матеріалів для створення масового театралізованого видовища.
7. Ідейно-тематичний аналіз сценарію театралізованої конкурсно-розважальної програми, шоупрограми, урочистих подій та церемоній.
8. Створення та розробка сценарію театралізованої конкурсно-розважальної програми, його специфічні особливості. Принципи монтажу.

9. Створення та розробка сценарію шоупрограми, його специфічні особливості. Принципи монтажу.
10. Створення та розробка сценарію урочистої події або церемонії, його специфічні особливості.
11. Театралізація як творчий метод режисера масових видовищ. Театралізація як метод організації дії, художнього осмислення подій, що є основою програм.
12. Сценарно-режисерський хід та його роль у створенні шоупрограми, масового видовища, театралізованої конкурсно-розважальної програми.
13. Особливості режисури театралізованих розважальних програм. Принцип побудови сучасних ігрових розважальних програм.
14. Особливості режисури урочистих подій та церемоній.
15. Особливості режисури шоупрограм.
16. Режисерське бачення масових театралізованих видовищ.
17. Образ, форма, атмосфера і темпоритм масових театралізованих видовищ.
18. Монтаж як засіб композиційної організації масових театралізованих видовищ.
19. Розробка та затвердження музичного матеріалу масового театралізованого видовища: конкурсно-розважальної програми, шоупрограми, урочистих подій та церемоній.
20. Робота з художником над створенням художньо-образного рішення масового театралізованого видовища: шоупрограми, конкурсно-розважальної програми, урочистої події або церемонії.
21. Методика відбору і затвердження учасників конкурсів, творчих колективів, окремих виконавців у концертній частині, ведучих театралізованої конкурсно-розважальної програми.
22. Особливості проведення репетицій з учасниками театралізованої конкурсно-розважальної програми.
23. Особливості постановки урочистих подій та церемоній.
24. Особливості організаційної, технічної та творчої підготовки театралізованої конкурсно-розважальної програми, масового видовища, шоупрограми, урочистої події та церемонії.
25. Особливості режисури епізоду масового театралізованого видовища.
26. Режисерський постановочний план шоупрограми.
27. Режисерський постановочний план театралізованої ігрової та конкурсно-розважальної програми.
28. Режисерський постановочний план урочистих подій та церемоній, його особливості.
29. Документація, яка складається режисером в процесі роботи над втіленням шоупрограми, театралізованої конкурсно-розважальної програми, урочистих подій та церемоній.
30. Техніка безпеки та її значення у проведенні масового театралізованого заходу.

7 семестр

1. Фольклорний театр та його основні принципи. Сучасні форми фольклорно-театрального мистецтва.
2. Специфічні особливості національної культури. Характеристика понять: звичай, традиція, обряд, церемонія, ритуал, символ.
3. Обрядовий складник як основа театралізації фольклорних артпроектів (вистави, свята, видовища).
4. Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного та інших матеріалів для створення артпроекту.
5. Ідейно-тематичний аналіз сценарію фольклорного артпроекту.
6. Створення та розробка сценарію фольклорного артпроекту, його специфічні особливості. Принципи монтажу.
7. Сценарно-режисерський хід та його роль у створенні фольклорного артпроекту (вистави, свята, видовища).

8. Особливості режисури українських народних свят та обрядів, а також свят та обрядів інших країн.
9. Формування режисерського задуму фольклорного артпроєкту або фольклорної театралізованої вистави (свята).
10. Монтаж як засіб композиційної організації фольклорного артпроєкту.
11. Вибір специфічних виразних засобів для реалізації фольклорного артпроєкту (вистави, свята, видовища).
12. Режисерський задум фольклорного артпроєкту: спрямованість, надзавдання, наскрізна дія.
13. Образ, форма, атмосфера і темпоритм фольклорного артпроєкту.
14. Робота режисера з композитором (відповідного фаху), розробка та затвердження музичного матеріалу фольклорного артпроєкту.
15. Робота режисера з художником над створенням художньо-образного рішення фольклорного артпроєкту.
16. Методика відбору і затвердження учасників, творчих колективів, окремих виконавців, дійових осіб або персоніфікованих ведучих щодо фольклорного артпроєкту.
17. Специфічні особливості роботи режисера з виконавцями та фольклорними колективами під час репетиційного процесу.
18. Особливості організаційної, технічної та творчої підготовки фольклорного артпроєкту.
19. Особливості режисури епізоду фольклорного артпроєкту.
20. Втілення режисерського задуму фольклорного артпроєкту.
21. Режисерський постановочний план фольклорного артпроєкту, його специфічні особливості.
22. Особливості просторової композиції фольклорного артпроєкту (вистави або свята просто з елементами обряду або ритуалу).
23. Техніка безпеки та її значення у проведенні фольклорного артпроєкту.
24. Фестивалі фольклору.

8 семестр

1. «Open air» проєкт як явище сучасної видовищної культури: різноманіття видів та форм.
2. Розробка документації, необхідної для проведення «open air» проєкту.
3. Особливості створення сценарно-режисерського задуму проведення «open air» проєкту.
4. Використання перформансу, енвайронменту, хепенінгу, флешмобу як основних складників «open air» проєктів.
5. Режисерський постановочний план «open air» проєкту, його специфічні особливості.
6. Формування режисерського задуму «open air» проєкту.
7. Відбір літературного, музичного, вокального, хореографічного, фольклорного та інших матеріалів для створення «open air» проєкту.
8. Ідейно-тематичний аналіз сценарію «open air» проєкту.
9. Створення та розробка сценарію «open air» проєкту, його специфічні особливості.
10. Сценарно-режисерський хід та його роль у створенні «open air» проєкту.
11. Створення стилю та регламенту заходу.
12. Режисерський задум «open air» проєкту: спрямованість, надзавдання, наскрізна дія.
13. Образ, форма, атмосфера і темпоритм «open air» проєкту.
14. Робота режисера-постановника з художником, світло і звукорежисерами, режисером відео та лазерної проєкції.
15. Методика відбору і затвердження учасників, творчих колективів, окремих виконавців, ведучих «open air» проєкту.

16. Режисура епізоду «open air» проєкту.
17. Специфіка роботи режисера з виконавцями та учасниками під час репетиційного процесу «open air» проєкту.
18. Співпраця зі спеціалістами: дизайнери, стилісти тощо під час формування та втілення заходу.
19. Використання сучасних технічних засобів і технології при створенні та втіленні «open air» проєкту.
20. Використання сучасних мультимедійних шоу, лазерних шоу, феєрверків під час втілення «open air» проєкту.
21. Втілення режисерського задуму «open air» проєкту.
22. Техніка безпеки та її значення у проведенні «open air» проєкту.
23. Класифікація фестивалів і конкурсів «open air».
24. Особливості організації та проведення фестивалів «open air».

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

РЕЖИСУРА ШОУ ТА АРТПРОЄКТІВ

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

Укладачі:

Сергій ГОРДЄЄВ, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри режисури ХДАК;
Роман НАБОКОВ, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури ХДАК;
Вікторія БУГАЙОВА, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури
ХДАК.
Марина ОСТРОВСЬКА, старший викладач кафедри режисури ХДАК;
Ольга ЛАЧКО, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри режисури ХДАК;
Ігор СІКАЛОВ, викладач кафедри режисури ХДАК.

Видається в авторській редакції

Комп'ютерний набір: В.О. Бугайова

План 2025

Підписано до друку 17.02.2025 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. №

Адреса редакції і видавця:
ХДАК, Україна, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
тел. (057) 731-27-83. e-mail: rvv2000k@ukr.net.
Свідчення про держреєстрацію ДК №3274 від 04.09.2008 р.