

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Волинський національний університет імені Лесі
Українки Факультет культури і мистецтв
Кафедра хореографії

СИЛАБУС

вибіркового освітнього компонента

«Організація та режисура перформативних заходів»

підготовки магістра
спеціальності 024 Хореографія
освітньо-професійної програми Хореографія

Силабус вибіркового освітнього компонента **«Організація та режисура перформативних заходів»** підготовки магістра галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 024 Хореографія, за освітньою програмою Хореографія.

Розробник: Замлинний В.С., доц. кафедри хореографії

Погоджено

Гарант освітньої програми:

Замлинний В.С.

Силабус вибіркового освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри хореографії

протокол № 1 від 29 серпня 2024 р.

Завідувач кафедри:

О. Козачук.

I. Опис освітнього компонента

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика освітнього компонента
Денна форма здобуття освіти	02 Культура і мистецтво Спеціальність 024 Хореографія Освітньо-професійна програма Хореографія Магістр	Вибірковий освітній компонент
Кількість годин/кредитів: 120/4		Рік навчання 2
		Семестр – 3
		Лекції – 10 год
		Практичні (семінарські) –14 год. Лабораторні – 0 год. Індивідуальні – 0 год
		Самостійна робота – 88 год
ІНДЗ: немає		Консультації – 8 год
		Форма контролю: залік (Зсеместр)
		Мова навчання: українська

II. Інформація про викладача

Назва дисципліни	ВОК «Організація та режисура перформативних заходів»
Викладач	Замлинний Володимир Святославович, доц. кафедри хореографії
Контактні телефони	0937529659

E-mail	Zamlynnyi.Volodymyr@vnu.edu.ua
Дні занять	https://ps.vnu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi
Консультації	Очні консультації : за попередньою домовленістю. Вівторок та п'ятниця з 14.00 до 15.00 Он-лайн консультації : за попередньою домовленістю в робочі дні з 9.30 до 17.30

III. Опис освітнього компонента

1. Анотація курсу

Вибірковий освітній компонент "Організація та режисура перформативних заходів" спрямована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок у сфері підготовки, організації та постановки різноманітних перформативних подій. Курс охоплює основи режисури та сценарного мистецтва, принципи організації масових заходів, методи роботи з акторами та учасниками, а також використання сучасних технологій у перформативному мистецтві. Особлива увага приділяється концептуальному осмисленню події, взаємодії з аудиторією та креативним підходам до реалізації проєктів. Протягом курсу студенти розглянуть ключові етапи підготовки заходів: від ідеї до фінальної реалізації, включаючи планування, менеджмент ресурсів, координацію команди та роботу з технічним забезпеченням. Також буде досліджено роль перформативних заходів у сучасній культурній індустрії та їхній вплив на суспільство. Завдяки поєднанню теоретичних лекцій та практичних занять студенти зможуть створювати власні творчі проєкти, опановуючи основи режисури та організації подій у сфері мистецтва, розваг, соціальних та культурних ініціатив.

Пререквізити.

Для успішного засвоєння курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти базовими знаннями та навичками з таких дисциплін:

«Основи режисури та сценічної майстерності» – розуміння принципів побудови драматургії, роботи з акторами, розробки концепції вистави чи заходу. «Теорія та історія мистецтва» – ознайомлення з розвитком сценічного та перформативного мистецтва, основними напрямками й стилями. «Основи менеджменту» – знання з організації творчих процесів, планування, бюджетування та координації команди а також базові знання зі сценографії, візуального та звукового оформлення.

Постреквізити. Після опанування вибіркової дисципліни «Організація та

режисура перформативних заходів» здобувачі вищої освіти отримують знання, вміння та компетенції, які стануть основою для подальшого вивчення таких освітніх компонентів: «Управління творчими проектами», «Режисура і постановка масово-видовищних форм», «Новітні перформативні практики в хореографії» та подальшої практичної діяльності і професійного розвитку.

2. Мета і завдання.

Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для організації, планування та режисури перформативних заходів. Вивчити основні принципи організації заходів, включаючи концептуальне проектування, планування, бюджетування та логістику. Надати знання про режисерські підходи до створення перформативних заходів, враховуючи специфіку різних жанрів та форматів. Розвинути навички сценарного та режисерського аналізу перформансів. Ознайомити студентів із технічними аспектами проведення заходів: світло, звук, сценографія, мультимедійні засоби. Вдосконалити навички командної роботи, управління колективом та комунікації з учасниками заходів. Формувати креативне мислення та здатність до імпровізації у процесі реалізації перформативних проєктів.

3. Soft skills

- комунікативні уміння й навички- готовність до вільної комунікації з учасниками освітнього процесу.
- аналітичне та критичне мислення- вміння/здатність знаходити і структурувати матеріал, встановлювати взаємозв'язки між окремими елементами, визначати головну та другорядну інформацію родієвого ряду.
- креативність, оригінальність та ініціативність- здатність генерувати інноваційні ідеї, знаходити оригінальні творчі рішення.
- уміння працювати в команді, налагоджувати ефективну співпрацю в групі для досягнення спільної мети.
- гнучкість мислення, адаптація класичного матеріалу до нових форматів і сучасних тем, пошук нових сценічних рішень.

4. Структура освітнього компонента

Назва змістовних модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. Роб.	Конс.	Форма контролю/ бали
--------------------------------	--------	------	--------	-----------	-------	----------------------

Змістовий модуль 1.						
Тема 1. «Лісова пісня» як джерело для пластичної драматургії. Символізм у текстах: можливості інтерпретації через танець.	17	2	2	12	1	РМГ 5
Тема 2. Поєднання слова, музики та танцю в перформансі. Музична драматургія та її вплив на танцювальні рішення.	16	2	2	12	1	РМГ 10
Тема 3 Хореографічні методи інтерпретації літературного тексту. Робота з емоційними станами та характером персонажів у танці.	18	2	2	10	1	РМГ, ІРС 5
Тема 4 Перформативні практики у світі: вплив спадщини Лесі Українки.	16	1	2	12	1	ІРС 10
Тема 5. . Інновації у роботі з її текстами: поєднання театру, танцю та мультимедіа.	20	1	2	14	1	РМГ 10
Тема 6. Аналіз тексту для створення хореографічного сценарію.	12	1	2	12	1	ІРС 10
Тема 7. Створення танцювальних партій для персонажів. Костюм і декорації: збереження символіки та естетики творів.	21	1	2	16	2	ІРС 10
Разом за модулем 1						60
	120	10	14	88	8	
Види підсумкових робіт						бал

Модульна контрольна робота	40
Разом	100

5. Завдання для самостійного опрацювання

Тема
Тема 1. Біографічні аспекти: творчий шлях та вплив культури на роботи поетеси.
Тема 2. Тематика та мотиви драматичних творів Л.Українки.
Тема 3. "Лісова пісня" як джерело для пластичної драматургії.
Тема 4. Символізм у творі « Лісова пісня».
Тема 5. Вплив темпоритму на емоційне сприйняття перформенсу.
Тема 6. Роль імпровізації у створенні гармонійного зв'язку між текстом і звуком.
Тема7. Використання аудіовізуальних технологій для синхронізації тексту та музики.
Тема8.Візуальні символи в поезії Лесі Українки.
Тема9. Перформативні практики у світі: вплив спадщини Лесі Українки.
Тема 10. Адаптація технічних елементів до художнього задуму перфоменсу.
Тема 11 Використання реквізиту, декорації та відеопроєкцій у постановці.
Тема 12. Роль світла у постановці хореографічного перфомансу.
Тема 13. Костюм як вираження хореографічного задуму.
Тема 14. Аналіз перформативних постановок видатих митців сучасності.

Критерії оцінювання ІРС, РМГ

8-10 балів – студент вірно засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, продемонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал;

5-7 балів – студент вірно і достатньо засвоїв теми, висвітлив зміст основних

понять, продемонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал; у відповіді допустив незначну неточність;

4-3 бали – студент в цілому засвоїв теми, але допустив помилки у розумінні основних теоретичних понять; матеріал виклав непослідовно але зміг правильно узагальнити вивчений матеріал;

1-2 бали – студент недостатньо засвоїв теми, допустив грубі помилки у розумінні основних теоретичних понять, матеріал виклав непослідовно та не зміг правильно узагальнити вивчений матеріал;

0 балів – відповідь відсутня.

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт (40 балів):

31-40 балів – завдання виконане самостійно на основі нестандартних підходів, причинно-наслідкового аналізу, прогнозування;

21-30 балів – завдання виконане з використанням творчих рішень, нестандартних підходів, прогнозування. Однак, використовуються класичні підходи, має місце використання відомих алгоритмів;

11-20 балів – завдання виконане з елементами творчого підходу, переважають відомі, алгоритмізовані правила їх розв'язання;

0-10 балів – завдання не виконано або зроблена спроба виконання без використання творчих підходів.

V. Політика оцінювання

Політика викладача щодо здобувача освіти.

Відвідування занять у відповідності до розкладу є обов'язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. У випадку пропуску занять студентом з поважних причин, викладач призначає заняття за допомогою дистанційної платформи. Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки неможливо отримати під час консультації. За об'єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може відбуватись дистанційно – в онлайн-формі, за погодженням з викладачем.

Здобувачі вищої освіти повинні мати активований акаунт університетської пошти на Офіс365. Обов'язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) поштової скриньки на Офіс365 та відвідування сторінки кафедри, перегляд новин на Телеграм-каналі. Усі письмові запитання до викладача стосовно навчальної дисципліни мають надсилатися на університетську електронну пошту або особисту електронну пошту викладача. У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, методистом та викладачем з приводу проведення занять та консультацій.

Політика щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці.

З учасниками освітнього процесу проводиться просвітницька робота з питань охорони праці, пожежної, техногенної і радіаційної безпеки, санітарної гігієни, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Здобувачі інформуються про місця розташування захисних споруд цивільного захисту, призначений для їх укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок поведінки в них, а також шляхи захисту себе та свого оточення при різноманітних надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-

політичного та воєнного характеру. Викладання дисципліни відбувається з дотриманням правил санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони здоров'я, електробезпеки та пожежної безпеки.

Політика щодо академічної доброчесності.

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Здобувачі інформуються про засоби контролю за дотриманням правил академічної доброчесності, які застосовуватимуться під час оцінювання, і щодо наслідків їх порушення. У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація, обман), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. Списування під час виконання тестових завдань, під час контрольних робіт, складання заліку заборонені (в тому числі, із використанням мобільних пристроїв). Для письмової доповіді допускається не більше 20% текстових запозичень. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час online тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.

Політика щодо дедлайнів та перескладання.

Завдання, виконані з порушення призначених викладачем термінів, оцінюється на нижчу оцінку. Здобувач освіти може додатково скласти на консультаціях із викладачем ті теми, які він пропустив протягом семестру (з поважних причин), таким чином покращивши свій результат рівно на ту суму балів, яку було виділено на пропущені теми. Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.

VI. Підсумковий контроль

Формою підсумкового контролю є залік.

Підсумковий контроль здійснюється відповідно до Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Оцінювання знань здобувачів здійснюється під час поточного контролю за результатами виконання тих видів робіт, які передбачені силабусом. Семестровий залік викладач виставляє за умови виконання здобувачем освіти завдань, передбачених силабусом. Мінімальна позитивна кількість балів – 60. Здобувач освіти може додатково скласти на консультаціях із викладачем ті теми, які він пропустив протягом семестру (з поважних причин), таким чином покращивши свій результат рівно на ту суму балів, яку було виділено на пропущені теми.

У випадку, якщо здобувач освіти набрав менше ніж 60 балів, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюються. Максимальна кількість

балів під час ліквідації академічної заборгованості з заліку – 100 балів.

Повторне складання екзаменів, заліків допускається не більше як два рази з кожного освітнього компонента: один раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан факультету.

Питання до заліку

1. Які мотиви та символи можна інтерпретувати у драматичних творах Лесі Українки через засоби хореографічного мистецтва?
2. Які основні етапи підготовки до створення перформансу?
3. Як елементи танцю можуть розкривати психологічний стан персонажів у драматичних творах Лесі Українки, таких як "Лісова пісня"?
4. Які методи використовуються для побудови драматургії у сучасному перформансі?
5. Проаналізуйте роль ритму та пластики у постановках, заснованих на творах Лесі Українки.
6. Як вибір простору впливає на концепцію та реалізацію перформансу?
7. Як можна використати народні танцювальні традиції для сценічного відображення фольклорних мотивів у творчості Лесі Українки?
8. Які особливості роботи з акторами або виконавцями у процесі постановки перформансу?
9. Як хореографія та рух можуть посилювати емоційний вплив перформансу?
10. Яким чином хореографія може допомогти візуалізувати ідеї про свободу, кохання та боротьбу у творах Лесі Українки?
11. Охарактеризуйте роль світлового дизайну та сценографії у постановці перформансу.
12. Розгляньте взаємозв'язок музики та танцю в постановках за мотивами "Лісової пісні".
13. Розкажіть про значення імпровізації у процесі створення та виконання перформансу.
14. Які стилі сучасної хореографії найбільш підходять для інтерпретації творів Лесі Українки на сцені?
15. Які технічні засоби використовуються для реалізації сучасного перформансу?
16. Як аналіз літературного або драматичного джерела допомагає створити концепцію перформансу?
17. Розгляньте роль символів і метафор у постановці перформансу.
18. Які підходи використовуються для адаптації класичних творів у форматі перформансу?
19. Як природа у творчості Лесі Українки може бути відображена через засоби сценографії та хореографії?
20. Які особливості роботи режисера під час поєднання різних видів мистецтва (музики, танцю, театру) у перформансі?
21. Які особливості танцювальної мови можна використати для передачі конфлікту між персонажами у творах Лесі Українки?

22.Охарактеризуйте роль хореографічного перформенсу у збереженні культурної спадщини через творчість Лесі Українки.

VI. Шкала оцінювання

Шкала оцінювання знань здобувачів освіти з освітніх компонентів, де формою контролю є залік

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90–100	Зараховано
82–89	
75–81	
67–74	
60–66	
1–59	Незараховано (необхідне перескладання)

VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси

Рекомендована література

1. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – 241.
2. Кіндер К. Танцювальне мистецтво Волині: динаміка традицій і новацій: колективна монографія Scientific monograph «Science, technology and innovation the experience of European countries and prospects for Ukraine». Riga: «Baltija Publishing». 2021. С. 335-362.
3. Кіндер К. Р. Жанрові різновиди та локальна специфіка народних танців Волині. *Вісник КНУКіМ: зб. наук. праць. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв*. Вип. 26. 2012. С. 73-79.
4. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
5. Плахотнюк О. А. Стилi та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.

6. Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю XX – поч.. XXI століття : історико-культурні передумови, крос-культурні зв'язки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. – Київ : ПП «Астроя». 2020. – 327 с.
7. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
8. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. II частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.
9. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. III – 134 с.
10. Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншиліна, Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с.
11. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
12. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.

Інтернет ресурси:

1. ALPHA. Хореографічний спектакль. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YMk6Xey8Bkg> (дата звернення 12.08.2024).
2. Майстер-клас "Стилізація у хореографії. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WETFaVV0B8s> (дата звернення 27.08.2024).
3. Хореографічна композиція «На крилах кохання» за мотивом драми Лесі Українки «Лісова пісня». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=4Z2miVEZSyQ>. (дата звернення 12.09.2024).
4. Вистава «Лісова феєрія». Театр Міміки та жесту «Райдуга». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=i7xWTuf0qqc> (дата звернення 24.09.2024).