

КАФЕДРА ОПЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МУЗИЧНОЇ РЕЖИСУРИ

«Концепції розвитку сучасного сценічного мистецтва»

Освітній ступінь	Третій освітньо-творчий	Курс	2
Спеціальність	026 Сценічне мистецтво	Семестр	3
Освітньо-творча програма	026 Сценічне мистецтво		
Спеціалізація	Музична режисура		
Статус	Дисципліна, яка забезпечує здобуття поглиблених знань зі спеціальності, спеціалізації	ECTS	3
		Годин	90
		Лекції	20
		Семінари	20
		Самостійна робота	50

Семестровий контроль

Екзамен

Інформація про викладача

ПІБ	Веселовська Ганна Іванівна доктор мистецтвознавства, професор
Профіль викладача	----
e-mail	----

Анотація навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Концепції розвитку сучасного сценічного мистецтва» є особливості функціонування сценічного мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століть, що суттєво впливають на професійну діяльність режисера музичного театру.

Місце дисципліни в програмі навчання: базовий фундаментальний курс за спеціальністю, що забезпечує набуття професійних мистецьких та науково-дослідницьких компетентностей творчого аспіранта за ступенем вищої освіти «Доктор мистецтва».

Міждисциплінарні зв'язки.

ГЕ 1: Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями, персоналії.

ГЕ 2: Основна іноземна мова (англійська).

ВВА 1: Філософія культури.

ВВА 2: Естетичні парадигми сучасності.

ФП-2: Новітні тенденції в музичному театрі ХХІ ст.

ЗП-1: Режисура музичного театру (Фах).

ЗП-3: Підготовка творчого мистецького проєкту.

ПД-1: Підготовка науково-дослідного проєкту.

Мета: поглиблення уявлень про найважливіші аспекти функціонування сучасного сценічного мистецтва, специфіку сценічної творчості, нові організаційні форми; розкриття

особливостей його багатогранності та поліфонічності; виявлення новітніх аспектів сценічної діяльності, їх актуальності і суголосності суспільній проблематиці XXI століття.

Завдання:

- сформулювати уявлення про функціонування сценічного мистецтва кінця XX – початку XXI століть;
- засвоїти інформацію, щодо основних естетичних параметрів сучасного сценічного мистецтва;
- з'ясувати та обґрунтувати естетичні пріоритети провідних практиків сцени;
- проаналізувати особливості комунікації та запитів глядачів у практиці сценічного мистецтва;
- виявити концептуальні засади перспективного розвитку сучасного сценічного мистецтва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни творчий аспірант повинен:

знати:

- фактичну інформацію, що стосується сценічного мистецтва XX – початку XXI століть;
- суспільні та політичні фактори, що зумовили виникнення й формування тих чи інших явищ сценічного мистецтва;
- теоретичне обґрунтування новітніх процесів, що мають місце у сучасному сценічному мистецтві;
- особливості функціонування різних видів сценічної діяльності на сучасному етапі;
- специфіку образно-семантичної системи сучасного сценічного мистецтва;
- концептуальні засади діяльності провідних сценічних митців кінця XX– початку XXI століть.

вміти:

- узагальнювати фактичний матеріал;
- розрізняти види, напрямки, форми, жанри сучасного сценічного мистецтва та їхню специфіку;
- аналізувати практичний і теоретичний доробок провідних діячів сучасного сценічного мистецтва;
- визначати особливості концептуального бачення сучасних сценічних діячів;
- відстежувати та фіксувати новітні явища сучасного сценічного мистецтва;
- застосовувати на практиці теоретичні знання з метою створення якісного артпродукту.

володіти професійними компетенціями:

- спроможністю використовувати дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напрямку;
- застосовувати сучасні мистецтвознавчі знання та методології у процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності;
- розумінням специфіки об'єктів дослідження у сфері культури і мистецтва, здатність до критичного мислення, використанням набутого особистісно-професійного досвіду у вирішенні наукових завдань та аналізу міждисциплінарних явищ та процесів;
- готовністю до операційного аналізу, зіставлення, синтезу, порівняння різних мистецьких явищ і процесів для вирішення визначених науково-дослідницьких завдань;
- орієнтацією у просторі сучасного сценічного мистецтва, художніх напрямів, жанрів і стилів мистецтва, творчості, спроможністю характеризувати культурно-мистецькі явища.

Програмні результати навчання:

- здатність до самоаналізу дослідницької діяльності, вміння аналітично мислити, ставити проблему і розуміти шляхи її вирішення;

- спроможність критичного оцінювання результатів дослідження;
- здатність аргументовано викладати і захищати свою наукову позицію в науковій дискусії.

Перелік тем

Тема 1. Перформативність сучасних сценічних форм

Семінар 1. Концепція перформативності у працях Еріки Фішер-Ліхте

Тема 2. Неофольклоризм і неоритуальність сучасного сценічного мистецтва

Семінар 2. Аналіз постдраматичних форм у праці Г.-Т. Лемана

Тема 3. Синкретизм, синтетизм, взаємодія й поєднання сценічних форм і гуманітарних практик

Семінар 3. Інклюзивні сценічні практики

Тема 4. Діджиталізація сценічного мистецтва

Семінар 4. Сценічне мистецтво online

Тема 5. Завдання і функції сценічного мистецтва в актуалізації суспільної й політичної проблематики

Семінар 5. Постколоніальний дискурс сучасного сценічного мистецтва

Форми та технології навчання

Теоретичне лекційне навчання, семінарські і практичні заняття та самостійна робота.

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у відповідну групу Viber, Messenger.

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Участь у обговореннях та доповнення на семінарах	15
2.	Конспект першоджерел, що допомагають глибше зрозуміти тему / есе на тему	15
3.	Презентація досліджень за обраною тематикою	15
4.	Відвідування лекцій	5
	Підсумкова контрольна робота	
5.	Екзамен	50
	Всього	100

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів з особливими освітніми потребами.

Неформальна освіта.

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь студентів у міжнародних та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування культурно-мистецьких заходів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Арто А. Театр і його двійник. Київ, 2021.
2. Баканурський А., Корнієнко В. Театрально-драматичний словник XX століття. Київ, 2009.
3. Барба Е. Паперове каное. Путівник по театральній антропології. Львів, 2001.
4. Брук П. Жодних секретів: Думки про акторську майстерність і театр. Львів, 2005.
5. Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво. Київ, 2014.
6. Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів, 1999.
7. Клековкін О. THEATRICA: Практика сцени. Лексикон. Київ, 2010.
8. Клековкін О. THEATRICA: Лексикон. Київ, 2012.
9. Лігус М. Поняття перформансу: соціально-філософський аспект –Філософські науки. Молодий вчений. № 7 (47). 2017. С. 51–54.
10. Паві П. Словник театру / пер. з француз. М. Якуб'як. Львів, 2006.
11. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей. Львів, 2013.
12. Український театр XX століття: Антологія вистав. Київ, 2012.
13. Braun E. The Director and The Stage: From Naturalism to Grotowski. New York, 1982.
14. Dixon S., 2007. Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation. Cambridge: MIT Press.
15. Fernandes C. Pina Bausch and the Wuppertal Dance Theater: the aesthetics of repetition and transformation. New York: P. Lang, 2001.
16. Fischer-Lichte E. The Semiotics of Theater. Indiana University Press, 1992.
17. Fischer-Lichte E. The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. London and New York, 2008.
18. Goldberg R. Performance Art: From Futurism to the Present. London: Thames and Hudson LTD, 2001.
19. Grau O. Virtual Art : from Illusion to Immersion. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2003.
20. Hammond W., Stewart D. Verbatim Theatre Techniques. – Contemporary Documentary Theatre. UK: Oberon Books, 2008.

21. Kennedy D. The Spectator and the Spectacle: Audiences in Modernity and Postmodernity. Cambridge, 2009.
22. Lehmann H.-T. Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main, 1999.
23. Schechner R. Performance Theory. London and New York: Routledge, 2003.
24. Veselovska H. Dead and Alive in the Digital Technologies Theatre – **Художня культура. Актуальні проблеми**. Вип. 14. К.: ІПСМ НАМ України, 2018. С.160–162.

Допоміжна

25. Веселовська Г. Постколоніальний дискурс в інсценізаціях сучасної української прози театрами України – Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво. Том. 2. №1. 2019. С. 73–85.
26. Данченко С. Бесіди про театр. Київ, 1999.
27. Каюа Р. Людина та сакральне. Київ, 2003.
28. Режисура українського театру. Традиції і сучасність. Київ, 1990.
29. Свириденко Д. Феномен віртуальної реальності у широкому розумінні та його об'єктивізації. – Мультиверсум. Філософський альманах. Київ: Центр духовної культури, 2008. № 68.
30. Anthropology, Theatre, and Development: The Transformative Potential of Performance / eds. Alex Flynn, Jonas Tinius. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
31. Balme C. Decolonizing the Stage: Theatrical Syncretism and Post-colonial Drama. Oxford: Clarendon Press, 1999.
32. Good C. The Forest and the Field : Changing Theatre in a Changing World. UK: Oberon Books, 2015.
33. Grotowski's Empty Room. Seagull Press, 2009.
34. Kosinski D. Slownik teatru. Krakow, 2009.
35. Veselovska H. Capabilities and constrains of the communicative model in the immersive theatre – Patterns. Models. Designs. Art Readings. Thematic Peer-reviewed Annual in Art Studies, Volumes I-II 2019. II NewArt. Софія, 2020. С. 250–257.

Інформаційні ресурси

<http://tags.commonsgc.cuny.edu>

<http://www.bitef.rs/>

<http://www.vimercateragazzifestival.it>

<https://www.theaterderzeit.de>

<https://europeanstages.commonsgc.cuny.edu>