

КАФЕДРА ОПЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МУЗИЧНОЇ РЕЖИСУРИ

Режисура музичного театру (фах)

Освітній ступінь	Третій освітньо-творчий	Курс	1-3
Спеціальність	026 Сценічне мистецтво	Семестр	1-6
Освітньо-професійна програма	Культура і мистецтво		
Спеціалізація	Музична режисура		
Статус	Дисципліна, яка забезпечує набуття практичних мистецьких компетентностей	ECTS	14
		Годин	420
		Індивідуальних	210
		Самостійна робота	210

Семестровий контроль

Іспит

Інформація про викладача

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

Анотація навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни «**Режисура музичного театру (фах)**» є процес інтерпретації та сценічного втілення оригінальної версії музично-театральної вистави в контексті професійної діяльності режисера музичного театру.

Місце дисципліни в програмі навчання:

Ключовий курс, що підсумовує процес професійної підготовки творчого аспіранта за ступенем вищої освіти «Доктор мистецтва».

Міждисциплінарні зв'язки.

Дисципліни, що є підґрунтям для даного курсу:

ГЕ 2: Основна іноземна мова(англійська).

ФП 1: Концепції розвитку сучасного сценічного мистецтва.

ФП 2: Новітні тенденції в музичному театрі ХХІ ст.

ЗП 1: Режисура музичного театру (Фах).

ЗП 2: Інноваційні технології в мистецькій освіті.

ВВА 4: Актуальні проблеми аналізу музичного твору (теорія, методологія, практика).

ВВА 5: Інтерпретація музичного твору.

ВВА 8: Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України.

Дисципліни, що вивчаються на підґрунті даного курсу:

ПД 1: Підготовка науково-дослідного проєкту.

ВВА 10: Комп'ютерне редагування музикознавчих текстів.

Мета: підвищення професійної майстерності режисера музичного театру у втіленні оригінальних творчих мистецьких проєктів із використанням сучасних науково-творчих досягнень.

Завдання:

з'ясування актуальності обраної проблематики на тлі соціокультурних викликів сьогодення, її відповідності потребам та інтересам сучасного глядача; проведення режисерського аналізу обраного твору, характеристика його музичного та драматургічного аспектів у контексті новітніх мистецтвознавчих досліджень; формування оригінального творчого задуму музично-театральної вистави крізь призму режисерських новацій у сучасному музичному театрі; режисерське втілення оригінальної версії вистави із застосуванням нового синтезу традиційних та інноваційних засобів сценічної виразності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни творчий аспірант повинен:

знати:

- концепт сучасного розвитку музичного театру у новій парадигматиці культури і мистецтва;
- методологію режисерського аналізу обраного твору, спираючись на новітні дослідження і розробки;
- методологію створення режисерського задуму вистави на підставі сучасних здобутків світового та вітчизняного музичного театру;
- технологію режисерського втілення вистави з використанням оригінальних прийомів синтезування традиційних та інноваційних засобів сценічної виразності;

вміти:

- обирати для постановки актуальні твори високої художньої якості, співзвучні вирішенню проблем сьогодення, об'єктивно оцінювати творчі, технічні та матеріальні можливості їх реалізації;
- здійснювати режисерський аналіз обраного твору на підставі новітніх досліджень мистецького доробку композитора в контексті театральної естетики його часу, визначати фактори впливу на особливості музичної драматургії;
- генерувати оригінальні ідеї у створенні режисерського задуму музично-театральної вистави, переосмислюючи новаторські пошуки та експерименти сучасників, формулювати власне креативне бачення майбутнього мистецького проєкту з особистими характерними рисами;
- організовувати зусилля постановочної групи, творчого складу та допоміжних служб задля режисерського втілення та демонстрації оригінальної версії мистецького проєкту, забезпечення художньої цілісності вистави;

володіти професійними компетентностями:

- готовністю до встановлення причинно-наслідкових зв'язків між сучасними викликами розвитку суспільства та актуальністю обраної проблематики творчого мистецького проєкту;
- вмінням проводити режисерський аналіз музичної драматургії обраного твору, спираючись на новітні мистецтвознавчі досягнення, опрацьовувати літературно-іконографічні джерела в контексті його жанрово-стильової специфіки;
- змогою до створення оригінального режисерського задуму майбутнього мистецького проєкту на підставі творчого переосмислення новацій знакових постатей музичного театру сьогодення, до формування структури постановочного плану в контексті сучасної театральної естетики;
- спроможністю оперувати синтезом традиційних та інноваційних методів постановочної роботи в контексті різних режисерських напрямків і шкіл, їх сценічною реалізацією при втіленні та демонстрації власного творчого мистецького проєкту.

Програмний результат навчання:

- Здатність до створення на основі актуальної проблематики оригінальної режисерської версії творчого мистецького проєкту в контексті сучасної театральної естетики, його публічної демонстрації, інтегруючи новітні досягнення світового та вітчизняного музичного театру.

Перелік тем

Тема 1. Транснаціоналізація та само-ідентифікація оперного мистецтва: пошуки гармонізації репертуарної політики

Тема 2. Опера як художній твір та мистецький продукт: спроби поєднання естетико-ціннісного та фінансово-економічного контенту

Тема 3. Функціонування оперного жанру під впливом шоу-бізнесу: оптимізація видовищного та драматургічного аспектів

Тема 4. Модернові трактування оперних творів: межі режисерської сумлінності

Тема 5. Режисерський концепт створення оперних вистав у контексті міжнародних мистецьких проєктів

Тема 6. Специфіка режисерських підходів до фестивальних оперних проєктів

Тема 7. Вплив інноваційних мульти-медійних технологій на режисерські інтерпретації оперних вистав.

Тема 8. Інтегративний характер режисерської діяльності в контексті тяжіння до неосинкретизму сучасних оперних вистав

Тема 9. Вплив соціальної потреби суспільства на визначення актуальності майбутньої вистави. Сучасний погляд. Шляхи практичної реалізації

Тема 10. Науковий підхід до режисерського аналізу твору в контексті об'єктивного проникнення та розуміння авторського задуму

Тема 11. Сучасні напрацювання та інструментарій в оволодінні мистецтвом режисерського аналізу драматургії

Тема 12. Режисерський аналіз музичної драматургії як креативний прогноз творчого задуму майбутньої вистави

Тема 13. Діалектичне опрацювання драматургії як основа задуму

Тема 14. Вплив соціокультурних реалій сьогодення та новітні засоби сценічної виразності при створенні пластично-просторової структури вистави

Тема 15. Роль інноваційного процесу у створенні системи образів в загальних координатах режисерського задуму мистецького проєкту

Тема 16. Напрацювання режисерських прийомів в стилях модерн та постмодерн в створенні мистецького проєкту

Тема 17. Організаційний концепт режисерського підходу до втілення вистави — запорука її успішної реалізації та довгого сценічного життя

Тема 18. Інтерпретаційний концепт режисерського підходу до втілення вистави у контексті розвитку перспективних напрямків музичного театру

Тема 19. Постановочний концепт режисерського підходу до втілення вистави у контексті співпраці постановочної групи, творчого складу та технічних служб — оптимальне забезпечення художньої цілісності вистави

Тема 20. Маркетингово-презентаційний аспект режисерського підходу до втілення оперної вистави як перспективна тенденція поєднання можливостей музичного театру і шоу-бізнесу

Тема 21. Координація зусиль постановочної групи, виконавського складу і технічних служб під час прогонних та генеральної репетицій

Тема 22. Роль та місце режисера в координації управління видовищним синтезом під час здачі вистави

Тема 23. Технологія управління видовищним синтезом під час прем'єрного показу

Тема 24. Техніка управління видовищним синтезом під час подальшої репертуарної експлуатації вистави

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.	Залік	50
	Всього	100

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів 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.