

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІМ. ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

Кафедра хореографії та мистецтвознавства

**ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ
СПЕКТАКЛІВ**

Програма навчальної дисципліни

галузь знань 02 Культура і мистецтво

спеціальність: 024 Хореографія

інститут, факультет, відділення: факультет педагогічної освіти

Рівень вищої освіти: Другий (Магістерський)

Навчальна програма з дисципліни «Художнє оформлення хореографічних спектаклів» для студентів 5 курсу спеціальності 024 Хореографія

1 с. (денна форма навчання)

Розробник: доцент Мазур І.В.

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри хореографії та мистецтвознавства

Протокол від “31” серпня 2022 року № 1

Завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства

(Сосіна В.Ю.)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

© _____, 2022 рік

© _____, 2022 рік

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Художнє оформлення хореографічних спектаклів» - забезпечити студентів спеціальності «Хореографія» системою знань про основи сценографії та її завдання. Ознайомити зі специфікою і характером роботи художника-постановника у сучасних видовищних мистецтвах, для розуміння і творення майбутніми хореографами образної цілісності хореографічних постановок.

Завданням вивчення дисципліни «Художнє оформлення хореографічних спектаклів» є навчити майбутніх хореографів формувати базу теоретичних знань і практичних навичок для оформлення сценічного простору при створенні хореографічних номерів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні **знати**:

- Специфіку професій: художника-постановника, художника з костюмів, бутафора, декоратора, гримера, художника з освітлення, режисера, сценариста та інших;
- історію виникнення театральної сцени, її будову та класифікацію. (Сцена та сценічний комплекс. Внутрішня та зовнішня побудова сцени.)
- властивості просторових форм. Основні види та закони композиції.
- теоретиків кольору. Властивості та характеристики кольорів.
- сучасне світлове устаткування та обладнання для створення візуальних ефектів. Види, типи, характеристики.
- театральний костюм та його функції. Український народний костюм.
- провідних українських та світових художників-постановників;
- видатні хореографічні постановки сучасності;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні **вміти**:

- аналізувати, інтерпретувати сценографічні проекти, вміти створювати системи художньо-естетичних, мистецтвознавчих та культурологічних знань для застосування їх у подальшій професійній діяльності.
- написати лібрето для хореографічного спектаклю;
- створити ескізи сценічних костюмів під створені образи;

- створити ескіз оформлення сцени хореографічного спектаклю;
- розробити світлову партитуру (при потребі, використовуючи світлові спецефекти) для даного хореографічного спектаклю.

2. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1.

Сценографія - пластична режисура у видовищному мистецтві.

Тема 1. Художник-сценограф - автор декорації–концепції.

Сценографія та її функції. Співпраця хореографа та сценографа. Театральний костюм. Сцена. Внутрішня побудова сцени-коробки. Творець світлового дизайну. Світло та світлове обладнання. Освітлювальне обладнання. Створення світлової партитури. Візуальні та механічні спецефекти. Використання спецефектів у постановці хореографічних спектаклів.

Тема 2. Колір у сценічному просторі. Класифікація кольорів. Органіка єдності світла і кольору від Ньютона до В. Кандинського. Український сценографічний авангард ХХ століття.

Колір та сцена. І.Ньютон – органіка єдності світла і кольору. Класифікація кольорів (хроматичні, ахроматичні, похідні). Хроматична група кольорів та її властивості. Гармонія кольору. Гармонія контрасту. Колірний тон. Колірне коло. (Ньютон, Кандинський, Іттен). Психологія сприйняття елементарних кольорів. Символіка кольору. Мова кольору і форми за В.Кандинським. Представники українського сценографічного авангарду.

Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять в усній та письмовій формах.

- Опитування.
- Перевірка завдань для самостійної роботи.
- Перевірка матеріалів самопідготовки.
- Виконання завдань практичних занять.

Підсумковий контроль – залік (9 семестр – денна форма).

Залікові вимоги

1. Сцена та сценічний комплекс.
2. Визначення та зміст професії художник-технолог.
3. Основні функції мистецтва сценографії.
4. Три системи оформлення спектаклю.
5. Внутрішня побудова сцени.
6. Теорії кольору. Характеристика кольору.
7. Світло та світлове обладнання
8. Що потрібно враховувати при розробці світлового дизайну.
9. О.Екстер - амазока авангарду.
10. Спеціальні сценічні ефекти.
11. Три етапи роботи хореографа зі сценографом.
12. Задум художника-постановника – закодована образна система.
13. В. Меллер в авангардному театрі.
14. Характеристика понять - «сценічне середовище» і «сценічна атмосфера».
15. Що означає термін «режисерський задум»?
16. Сценографічна композиція – єдність змісту і форми.
17. Дати визначення терміну «театральний костюм».
18. Розкрийте зміст поняття «декорація».
19. Дайте характеристику видам декорацій.
20. Український сценографічний авангард ХХ ст.
21. Аналіз костюмів у балеті Оскара Шлемера «Тріадичний балет».
22. Видатні сценографи України та Львова.
23. Аналіз костюмів у балеті К. Йосса «Зелений стіл».
24. Аналіз роботи сценографа у балеті Піни Баух «Кафе Мюллер».

25. Аналіз роботи сценографа та художника з костюмів у фолк-опері
Є.Станковича «Коли цвіте папороть».

Розподіл балів, які отримують студенти

Форма навчання	Поточне тестування та самостійна робота			Сума
	ЗМ 1			
	T1	T2	Залік	100
Денна (усього балів)	0-30	0-20	50	
Опитування	0-10	0-5		
Конспекти самопідготовки	0-5	0-5		
Практичні роботи	0-10	0-5		
Самостійні роботи	0-5	0-5		
Заочна (усього балів)	-	-		
Опитування	-	-		
Конспекти самопідготовки	-	-		
Практичні роботи	-	-		
Самостійні роботи	-	-		

T1, T2 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

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

0-34	Г	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
------	---	--	---

12. Методичне забезпечення

1. Мистецькі альбоми та інші друковані художні видання.
2. Відеозаписи музичних, театральних та інших мистецьких форм.
3. Матеріали періодики та інтернет-видань.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Ю. Ідак, Т. Климович, О.Лясковський – «Основи об'ємно-просторової композиції»
Львів. «Львівська політехніка» 2020 р.
2. Й. Іттен – «Мистецтво кольору». Київ «ArtHuss» 2022 р.
3. М. Шкандрій – «Авангардне мистецтво в Україні». Харків. «Фабула» 2021 р.
4. Веселовська Г. І. «Український театральний авангард / Ін-т проблем сучасного мист-ва» Нац. акад. мист-в України. — К.: Фенікс, 2010.
5. К. Сент-Клер – «Потаємне життя барв». «КМ БУКС» 2022 р.
6. Й. Іттен – «Наука дизайну та форми». Київ «ArtHuss» 2021 р.
7. Н. Корнієнко – «Леся Курбас: Репетиція майбутнього». Київ 1998 р.
8. В. Проскураков, Ю. Ямаш – «Львівські театри». Львів 1997 р.
9. М. Галачинський, І. Гушпита – «Театр. Простір. Тіло. Діалог». Харків 2017 р.
10. С. Чарнецький – «Історія українського театру в Галичині». Львів «Літопис» 2014 р.
11. В. Зайцев – «Режисура естради та масових видовищ». Київ 2003 р.
12. В. Вовкун – «Мистецтво режисури масових видовищ». Київ 2015 р.
13. Д. Горбачов – «О. Хвостенко – Хвостов. Сценограф». Київ 1987 р.
14. В. Проскураков – «Архітектура українського театру. Простір і дія». Львів 2001 р.
15. І. Александров – «Архитектоника театральности». Харків 2019 р.
16. М. Гетлейн, А. Говард – «Арт-Візіонери» Харків «Віват» 2018 р.
17. Д. Баттерворт – «Танець. Теорія і практика» Харків. «Гуманітарний центр» 2016 р.

18. А. Каїро – «Функціональне мистецтво». Львів. Видавництво УКУ 2017 р.
19. Б. Кокс, К. Джонс, Д. Стаффорд, К. Стаффорд – «Історія моди». Харків. «Фактор» 2014 р
20. З. Васіна – «Український літопис вбрання». Київ. «Мистецтво» 2023 р.
21. М. Білан, Г. Стельмашук – «Український стрій». Львів. «Фенікс» 2000 р.

Додаткова:

1. А. Ложкіна «Перманентна Революція». Київ «ArtHuss» 2019 р.
2. Д. Кемерон – «Шлях митця». Львів. Видавництво Старого Лева. 2017 р.
3. В. Сидорова – «Культура образу». Харків «Гуманітарний центр» 2017 р.
4. В.Ю. Сосіна – «Хореографія в спорті». Київ 2021 р.
5. Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О Колонькова. – Київ: Шк. світ, 2010. – 128 с.
6. Т. Ніколаєва – «Історія українського костюма». Київ. «Либідь» 1996 р.
7. К. Матейко – «Український народний одяг». Київ. «Накова думка» 1977 р.

Інформаційні ресурси інтернет

Відеоматеріали: зразки спортивно-хореографічних масових заходів (матеріали YouTube).