

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІМ. ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

Кафедра хореографії та мистецтвознавства

СЦЕНОГРАФІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ

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 «Сценографія хореографічного твору» для студентів 5 курсу спеціальності 024 Хореографія

2 семестр (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

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни вільного вибору «Сценографія хореографічного твору» є формування у студентів художньо–естетичних, мистецтвознавчих та культурологічних знань, розвиток художнього мислення та здобуття практичних навичок для застосування їх у оформленні сценічного простору хореографічних творів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сценографія хореографічного твору» є:

- Ознайомити студентів з мистецтвом сценографії на різних історичних етапах розвитку.
- Навчити формувати базу теоретичних знань і практичних навичок для оформлення сценічного простору при створенні хореографічних номерів.
- Навчити аналізувати, інтерпретувати сценографічні проекти і формувати власні оціночні судження, вміти створювати системи художньо-естетичних, мистецтвознавчих та культурологічних знань для застосування їх у подальшій професійній діяльності.
- Розвивати та формувати образне мислення та практичні навички (розробка ескізів сценографії та костюмів) для хореографічних номерів.
- Ознайомити студентів з новітніми принципами та методами сценографії.
- Розвивати у студентів потребу у самоосвіті і вдосконаленню професійних знань та навичок. Формування розуміння важливості дослідницького досвіду у професійній діяльності.

1. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1.

Сценографія хореографічних творів.

Тема 1. Співтворчість хореографа та сценографа.

Художній образ у сценографії.

Співпраця хореографа та художника-сценографа.
 Засоби виразності сценографії. Основи теорії композиції. Цілісність змісту і форми. Вагові характеристики сцени. Колір та сцена.
 Класифікація кольорів (хроматичні, ахроматичні). Хроматична група кольорів та її властивості. Психологія сприйняття елементарних кольорів. Символіка кольору. Мова кольору і форми за В.Кандинським. Костюм і грим як складова сценографічного образу.

Тема 2. Організація сценічного простору при оформленні хореографічного твору. Технічні засоби сценічного простору.

Сцена та сценічний комплекс (сцена – коробка, сцена – арена, просторова та симультанна). Побудова сцени коробки.
 Художнє освітлення сценічного простору. Типи освітлення. Типи освітлювального обладнання та його призначення. Спеціальні сценічні ефекти: візуальні (світлові, оптичні, комп'ютерна графіка), механічні (фізичні).

Інформаційний обсяг дисципліни: Лекції - 6 год.; практичні заняття - 20 год.; самостійна робота студентів - 60 год.; семінарських занять – 4 год.; всього 90 (30 аудиторних) годин.

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).

Розподіл балів, які отримують студенти

Форма навчання	Поточне тестування та самостійна робота			Сума
	ЗМ 1			
	T1	T2	Залік	
Денна (усього балів)	0-30	0-20	50	

Опитування	0-10	0-5	100
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	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Залікові вимоги

1. Основи сценографії та її функції. Синтетичність сценографії, універсальність художника сценографа. Співпраця хореографа з художником - сценографом.
2. Як досягти підпорядкування форми змісту у сценографії хореографічних творів.
3. Колір у сценічному просторі. Теорії кольору.
4. Охарактеризуйте властивості хроматичних кольорів.
5. Назвіть групи кольорів. Охарактеризуйте властивості ахроматичних кольорів.
6. Дайте характеристику понять: холодні-теплі, світлі-темні кольори за В. Кандинським.
7. Теорії кольору В. Кандинського. Колір і форма. Колір і звук.
8. Наведіть приклади: оптичного, психо-фізичного, емоційного та символічного впливу кольору на психологію людини та охарактеризуйте їх.
9. Сцена та сценічний комплекс. Внутрішня та зовнішня побудова сцени. Класифікація сцен. Основна термінологія.
10. Що відноситься до «одягу сцени»?
11. Світло та його дійовий вплив. Які є типи освітлення сцени, у чому їх виразні можливості?
12. Сценічне світлове устаткування та його розташування (загальне, нижнє, верхнє та ін.).
13. Світлові ефекти (динамічні та статичні).
14. Костюм як історична та соціальна характеристики. У яких випадках необхідна історична достовірність костюму?
15. Які існують типи костюмів? Костюм як засіб деформації? Які художні вимоги до сценічного костюму.
16. Еволюція українського театральнo-декораційного мистецтва. Історичні умови розвитку від 11 ст. (народні ігри, обряди, свята).
17. Охарактеризуйте етапи розвитку європейського театральнo – декоративного мистецтва.
18. Загальні характеристики сценічного оформлення в західній Європі 20 ст. Пошук нових форм сценічного рішення, виникнення напрямків: кубізм, конструктивізм, футуризм, суприматизм.
19. Художнє оформлення хореографічних творів 20 ст. Промисловий прогрес, зміни соціальної структури суспільства, розмаїття нових стилів у мистецтві. Естетичні ідеали та вплив моди на сценічний костюм і художнє оформлення хореографічного спектаклю.

20. Видатні сценографи 20 ст., зокрема українські сценографи – авангардисти. Назвіть відомих художників сценографів і охарактеризуйте їх творчість.
21. Визначте естетичні ідеали в оформленні балетних творів початку 20 ст.
22. Назвіть відомих художників–сценографів України та Львова та охарактеризуйте їх творчість.
23. Світові тенденції сценічного оформлення хореографічних творів. Наведіть приклади співпраці хореографів та сценографів сучасності.

Рекомендована література

Базова:

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. К. Сент-Клер – «Потаємне життя барв». «КМ БУКС» 2022 р.
4. Й. Іттен – «Наука дизайну та форми». Київ «ArtHuss» 2021 р.
5. Н. Корнієнко – «Лесь Курбас: Репетиція майбутнього». Київ 1998 р.
6. В. Проскуряков, Ю. Ямаш – «Львівські театри». Львів 1997 р.
7. М. Галачинський, І. Гушпита – «Театр. Простір. Тіло. Діалог». Харків 2017 р.
8. С. Чарнецький – «Історія українського театру в Галичині». Львів «Літопис» 2014 р.
9. В. Зайцев – «Режисура естради та масових видовищ». Київ 2003 р.
10. В. Вовкун – «Мистецтво режисури масових видовищ». Київ 2015 р.
11. Д. Горбачов – «О. Хвостенко – Хвостов. Сценограф». Київ 1987 р.
12. В. Проскуряков – «Архітектура українського театру. Простір і дія». Львів 2001 р.
13. І. Александров – «Архитектоника театральности». Харків 2019 р.
14. М. Шкандрій – «Авангардне мистецтво в Україні, 1910-1930» Харків «Фабула» 2021 р.
15. М. Гетлейн, А. Говард – «Арт-Візіонери» Харків «Віват» 2018 р.
16. Д. Баттерворт – «Танець. Теорія і практика» Харків. «Гуманітарний центр» 2016 р.
17. А. Каїро – «Функціональне мистецтво». Львів. Видавництво УКУ 2017 р.
18. Б. Кокс, К. Джонс, Д. Стаффорд, К. Стаффорд – «Історія моди». Харків. «Фактор» 2014 р.

- 19.3. Васіна – «Український літопис вбрання». Київ. «Мистецтво» 2023 р.
20.М.Білан, Г. Стельмахук – «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»1977р

Інформаційні ресурси інтернет.

Відеоматеріали: відеозаписи музичних, театральних та інших мистецьких форм (матеріали YouTube) .