

Силабус навчальної дисципліни

«Історія театру і кіно»

назва дисципліни

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський) рівень
Статус дисципліни відповідно до навчального плану	вибіркова
Курс	4
Семестр	7
Семестровий контроль	7 семестр – <u>диференційований залік</u>
Обсяг дисципліни: кредити ЄКТС/ кількість годин	Загальна кількість годин – 90 годин , кредитів ЄКТС – 3: аудиторні години – 32 (лекційні – 16 год., семінарські заняття – 16 год.), для самостійної роботи здобувачів визначено 58 год.)
Мова викладання	українська
Що буде вивчатися (предмет навчання,)	Театральний процес і кіно-процес в територіальній та історичній динаміці взаємозв'язках від античності до сьогодення, генезу театального процесу, появи та розвитку кіномистецтва; творчість знакових драматургів та майстрів сцени в різних країнах світу; сучасні тенденції розвитку театально-видовищної діяльності та кінематографічної діяльності в контексті глобалізації.
Чому це цікаво/потрібно вивчати (мета, завдання)	Мета - розкрити і простежити в історичній ретроспективі зародження та розвиток театального і кіно-мистецтва у світовій (європейській) та вітчизняній культурі; сформувати у здобувачів інтерес до одної з територій власної професійної діяльності; сприяти майбутнім митцям у створенні історико-теоретичної бази свого фаху та розширення її за рахунок використання досягнень світового театру як одного з найбільш потужних дослідників суспільного життя та індивідуальної психології. Завдання : подати в історичній динаміці та системних взаємозв'язках картину розвитку європейської та вітчизняної драматургії, акторського, режисерського мистецтва; кіномистецтва; досвід підготовки, організації та проведення театральних видовищ та їхні змістовно-формотворчі складники в різних країнах світу протягом усіх історичних епох; сформувати у здобувачів власні ідейно-мистецькі погляди на театр та кіно у сучасних умовах; сприяти виробленню художнього смаку.
Пререквізити (попередні компетентності, необхідні для вивчення)	Для здобувачів, які пройшли навчання за першим освітнім рівнем (бакалавр) з близької за фахом спеціальності: - знання відомостей про розвиток світового та українського

<p>дисципліни)</p>	<p>мистецтва, що дозволяє визначати спільні риси та відмінності творів мистецтва різних жанрів та стилів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - розуміння стилістики та специфічних рис мистецтва різних періодів, принципи вирішення творів; - вміння об'єктивно оцінювати мистецькі явища. <p>Для здобувачів, які не мають відповідної підготовки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знання соціокультурних процесів; - знання: понятійного визначення явища «театр», «кіно». - вміння працювати з джерелами, верифікувати отриману інформацію; - вміння аргументовано відстоювати власну думку.
<p>Пореквізити (компетентності, отримані після вивчення дисципліни)</p>	<p><u>Інтегральна:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації, а також експертизи творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих знань з теорії, історії мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатності особистості до креативної самореалізації у сфері мистецтвознавчої експертизи та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. <p><u>Загальні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Здатність реалізовувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. - Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. - Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. - Здатність працювати в міжнародному контексті. <p><u>Фахові:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно- просторового та візуального середовища. - Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки. - Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку

	<p>та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. - Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально- предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання. - Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності. - Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно- комунікаційних технологій
<p>Чому можна навчитися (результати навчання)</p>	<p>Володіти понятійно-категоріальним апаратом та використанням фахової термінології мистецтвознавства.</p> <p>Володіти ґрунтовними знаннями з історії театрального мистецтва, мистецтва кіно.</p> <p>Володіти глибокими знаннями визначеної сфери театру та кіно.</p> <p>Вміти виокремити основні етапи розвитку світового та національного мистецтва, вміти виділити та обґрунтувати загальні засади та специфіку культурно-історичних процесів.</p> <p>Володіти навичками глибинного аналізу мистецьких явищ у галузі театру та кіно.</p>
<p>Критерії оцінювання (екзаменаційна політика)</p>	<p>Форми оцінювання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - семестрове оцінювання: 1. Контрольна робота (тест) – 15 балів/ 5 балів*. 2. Відвідування лекцій – 5 балів/ 5 бали. 3. Оцінювання роботи під час практичних занять – 15 балів/ 10 балів. 5. Підготовка презентації – 15 балів/5 балів. 6. Участь у наукових конференціях – 15 балів/10 балів. 7. Самостійна робота – 15 балів/5 балів. <p>* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю.</p> <p>Організація оцінювання.</p> <p>Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою. Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують семестрові бали, отримані з усіх тем змістових розділів (бали, отримані за контрольну роботу (у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за виконання самостійного завдання, участі у семінарі, а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік).</p> <p>підсумкове оцінювання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма оцінювання – диференційований залік; максимальна кількість балів, які може отримати здобувач – 20 балів <p>Організація оцінювання</p> <p>Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою. Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують семестрові бали, отримані з</p>

	<p>усіх тем змістових розділів (бали, отримані за контрольну роботу (у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за виконання самостійного завдання, участі у семінарі, а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік).</p> <p>Умовою допуску до підсумкового оцінювання є отримання здобувачем під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов'язковим є успішне складання контрольних робіт, виконання самостійних робіт та участь у семінарах, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.</p> <p>У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин, відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р., наказ №187-0).</p> <p>Оцінка здійснюється за результатами роботи впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має право отримати підсумкову оцінку за залік за результатами поточного контролю. Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів, обов'язково складають залік.</p> <p>Присутність всіх здобувачів вищої освіти на заліку є обов'язковою.</p>
<p>Як можна користуватися набутими знаннями і вміннями (компетентності)</p>	<p>Набуті в результаті вивчення дисципліни компетентності дають змогу працювати за фахом:</p> <p>мистецтвознавець; мистецтвознавець-експерт; мистецтвознавець-експерт (органи внутрішніх справ); науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство); експерт з комплектування музейного та виставкового фонду; екскурсовод (мистецтвознавець); науковий співробітник.</p>
<p>Навчальна логістика</p>	<p>Зміст дисципліни: Змістовий модуль 1. Вступ до курсу. Огляд літератури. Тема 1.1 Походження театру. Театр як вид мистецтва. Тема 1.2. Театр Стародавньої Греції. Тема 1.3. Театр та видовищна культура Стародавнього Риму. Тема 1.4. Театр доби Середньовіччя. Старовинний обрядовий театр. Тема 1.5. Театр доби Відродження. Тема 1.6. Давній український театр – вертеп, шкільна драма, усна народна драма. Тема 1.7. Театр французького класицизму. Тема 1.8. Театр доби Просвітництва. Змістовий модуль 2. Історія українського та зарубіжного театру Нового часу (1789 – 1914 рр.). Тема 2.1. Театр доби романтизму.</p>

	<p>Тема 2.2. Становлення української національної драматургії, театру.</p> <p>Тема 2.3 Утвердження реалізму в європейському сценічному мистецтві.</p> <p>Тема 2.4. «Театр корифеїв».</p> <p>Тема 2.5. Європейський театр на межі XIX – XX ст.: «нова драма», зародження режисерського театру, революція сценічного простору. Історія кіно.</p> <p>Змістовний модуль 3. «Історія українського та зарубіжного театру та кіно Новітнього часу».</p> <p>Види занять: лекції, семінарські заняття, контрольне тестування.</p> <p>Методи навчання: лекція, діалог, демонстрація, аналітичний, індуктивний, дослідницький, створення презентацій</p> <p>Форми навчання: групова, індивідуальна, дистанційна</p>
<p>Інформаційне забезпечення з фонду та репозитарію НАКККІМ</p>	<p>Основна література:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Антонович Д. Триста років українського театру 1619–1919. Львів, 2001. 2. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця XIX ст.) / Ростислав Пилипчук ; Олександр Клековкін (передмова) ; [упорядкув., підгот. текстів до друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій]. Львів, 2019. 3. Український драматичний театр: у 2 т. Т.1. Київ: Наукова думка, 1967. 4. Український театр XX століття : антологія вистав / за заг. ред. драмистецтвозн. М. Гринишиної ; [Ін-т проблем суч. мистец. НАН України]. Київ : Фенікс, 2012. <p>Додаткова література:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Білецька Л. Шевченко і театр. Київ: Мистецтво, 1968. 6. Веселка С. Львівські прем'єри: п'ять вистав про Шевченка. <i>Просценіум: Театрознавчий журнал</i>. Львів, 2003. № 2(6). С. 32–38. 7. Веселовська Г. Кріпацький театр в Україні. <i>Український театр</i>. <p>Додаткові ресурси:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. http://library.nakkkim.edu.ua/ електронний каталог бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 9. http://elib.nakkkim.edu.ua/ 10. https://academicjournals.org/journals/bysubject/Arts-and-Education 11. http://www.e-booksdirectory.com/ 12. https://www.europeana.eu/en
<p>Локація та матеріально-технічне забезпечення</p>	<p>Ауд. 201, корп. 18; ауд. 206, корп. 7 НАКККіМ, комп'ютери, монітор, мультимедійна техніка</p>
<p>Кафедра</p>	<p>Кафедра мистецтвознавчої експертизи (корп. 18, каб. 203)</p>
<p>Інститут</p>	<p>Інститут практичної культурології та арт-менеджменту</p>

Інформація про науково-педагогічного працівника (з фото)

Несен Ірина Іванівна, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи, кандидат історичних наук

Автор колективних монографій, каталогів виставок, методичних матеріалів, понад 100 публікацій, присвячених проблемам українського декоративно-вжиткового мистецтва і традиційної культури.

Учасник міжнародних (Україна, Італія, Голландія, Німеччина) і всеукраїнських конференцій, симпозіумів.

Автор виставкових і музейних експозицій. Організатор низки Науково-практичних конференцій

Підвищення кваліфікації за програмою «Технології у навчальний процес закладів вищої мистецької освіти» (2019, НАКККіМ).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 02214142 / 001743–19.

Протягом 2018–2021 років вийшло друком 25 публікацій, серед них:

1. Традиційне гончарство Житомирщини: проблеми дослідження і збереження. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Імплементация конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи» (20–21 грудня 2017 р.). Київ, 2018. С. 50–55.
2. Лаврентій Крщонович: начерки до портрету митця епохи бароко. Художня культура і мистецька освіта: традиція та сучасність. Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 138–140.
3. Українське народне житло в контексті проблеми синтезу мистецтв. Мистецтвознавчі записки. Зб. Наук. Пр. Вип. 36. К. : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. С. 77–82.
4. Архітектоніка костюму: теорія понять. Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство. Матеріали міжнародного симпозіуму, присвяченого 50-річчю Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 6.06.2019 року. Київ: НАКККіМ, 2019, С. 381–382.
5. Український традиційний костюм у контексті архітектоніки моделей. Український мистецтвознавчий дискурс : Колективна монографія/ за аг. Ред. д.і.н. В.В. Карпова; НАКККіМ. Рига: Izdevniecība «Baltija Publishing». 2020. С. 292–305.
6. Стилiстичні особливості театральних костюмів Анатолія Петрицького у виставах за мотивами творів Миколи Гоголя. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип. 33. Дрогобич:

	<p>Гельветика, 2020. С. 1–10.</p> <p>7. Проблема змістів і формотворення театрального вбрання для п'єс Оскара Вайлда: на прикладі комедії «Як важливо бути серйозним». Міжнародна науково-практична конференція «Культурологія та мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2020 р. Венеція, 2020. С. 209–213.</p> <p>8. Джерела змістів театрального костюму авангардних вистав: за образами костюмів балету «Парад» (1917 р.). Міжнародна науково-практична конференція «Спеціалізовані і мультидисциплінарні дослідження». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 11 грудня 2020 р. Амстердам. Голландія. 2020. С. 94–98.</p> <p>9. Синтез мистецтв. Навчальний посібник. Київ: НАКККиМ, 2020. 120 с.</p> <p>10. Експертиза предметів та атрибутів: Культова атрибутика. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Київ: НАКККиМ, 2021. 39 с.</p> <p>11. Особенности стилистики костюма в символистском театре. Scientific Collection Interconf+.Theory and Practice of Science: Key Aspects. Rome. Italy. 7–8.04.2021. № 49. P. 418–422.</p> <p>12. Stage Costume And Problems Of Theatrical Symbolism In Ukraine: Based On The Premiere Performance Of Drama “Stone Host” By Lesya Ukrainka In 1914. Linguistics and Culture Review. 2021 5(S4). P. 819–831.</p> <p>13. Semiotic Codes of the Costume in the Political Theater Performances in the USSR of the 1930s. Art: metamorphoses and discourses. Collective monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. P. 143–162.</p>
Політика академічної доброчесності	<p>Всі учасники освітньої діяльності дотримуються політики академічної доброчесності, визначеної вимогами НАКККиМ, що є запорукою якості освіти.</p>
Лінк на дисципліну	<p>Програма розміщена на сторінці кафедри мистецтвознавчої експертизи https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-mistetstvoznavchoji-ekspertizi</p>