

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітні програми : «Режисура», «Акторська майстерність»

Назва дисципліни	Емоційний інтелект у сучасних театральних практиках
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Спеціальність	В6 «Перформативне мистецтво»
Тип і назва освітньої програми	Освітньо-професійні програми : «Режисура». «Акторська майстерність»
Статус дисципліни	Вибіркова
Мова викладання	Українська
Кількість ЄКТС кредитів	4 кредити/120 годин
Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)	Лекції – 28 год. Практичні –28 год. Модульний контроль – 8 год. Самостійна робота – 56 год.
Форма підсумкового контролю	залік
Графік (терміни) вивчення дисципліни	2 курс (3 семестр)
Програмні компетентності	ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
	СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його

	<p>відтворення у художніх сценічних образах.</p> <p>СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного твору.</p> <p>СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.</p> <p>СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту.</p> <p>СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом.</p> <p>СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва.</p> <p>СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів.</p> <p>СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.</p> <p>СК18. Впроваджувати інноваційні ідеї для створення актуальних соціокультурних товарів та послуг з урахуванням тенденцій розвитку креативних індустрій.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>ПР01. Визначати взаємозв'язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в Україні.</p> <p>ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва.</p> <p>ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.</p> <p>ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.</p> <p>ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.</p> <p>ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння.</p> <p>ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.</p> <p>ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно;</p>

	<p>основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного мистецтва.</p> <p>ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу.</p>
<p>Анотація (зміст) дисципліни</p>	<p>Дисципліна передбачає опанування здобувачами вищої освіти теоретичних та практичних компетенцій зі специфіки функціонування афективної пам'яті як компоненту акторсько-режисерської технології при постановці вистав та театралізованих видовищ, які необхідні для забезпечення якісної фахової підготовки бакалаврів акторів та режисерів у процесі творчої діяльності.</p> <p>Об'єктами вивчення є сфера сценічного мистецтва, де зможуть проявити свої музично-сценічні здібності та професійні навички режисерської майстерності випускники-бакалаври після закінчення вищого навчального закладу.</p> <p>Мета дисципліни полягає у набутті здобувачами вищої освіти фахово-орієнтованих знань зі специфіки функціонування афективної пам'яті як компоненту акторсько-режисерської технології.</p> <p>Завдання дисципліни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дослідити еволюцію концепції емоційної пам'яті від класичної системи К. Станіславського до її інтерпретацій у сучасних театральних практиках (Лі Страсберг, Санфорд Мейснер, Марина Абрамович). • Опанувати методику «сенсорної пам'яті» як інструмент відтворення автентичного емоційного стану в умовах постдраматичного театру. • Навчитися інтегрувати особистий досвід актора у структуру перформансу, дотримуючись балансу між психологічною правдою та художньою формою. <p>Зміст за модулями, темами.</p> <p>Змістовний модуль № 1. Генезис та еволюція концепції афективної пам'яті в театральному мистецтві.</p> <p>1.1. Відкриття Теодюля Рібо. Поняття «афективного відлуння» та відмінність між інтелектуальним спогадом і чуттєвим переживанням. (2 год.).</p> <p>1.2. Ранні експерименти К.С.Станіславського з емоційною пам'яттю: пошук «манка» та внутрішнього тригера. Причини подальшої відмови від прямого стимулювання емоцій. (2 год)</p> <p>1.3. Трансформація ролі афективної пам'яті з інструменту «перевтілення в персонажа» на спосіб дослідження реальності, тілесності та колективного досвіду. (2 год.).</p>

	<p>Змістовний модуль № 2. Адаптація та трансформація ідей Станіславського на американському ґрунті</p> <p>2.1. Роль Річарда Болеславського та Марії Успенської Заснування <i>American Laboratory Theatre</i>. (2 год.).</p> <p>2.2. Інтерпретація поглядів К.С. Станіславського з абсолютизацією лише одного аспекту. Гарольд Клурман та Стелла Адлер. (2 год.).</p> <p>2.3. Конфлікт інтерпретацій. Лі Страсберг та Стелла Адлер. Історичний аспект (2 год).</p> <p>Змістовний модуль № 3. «Метод» Лі Страсберга як радикалізація афективної пам'яті.</p> <p>3.1. Створення Actors Studio та філософія «Методу» (The Method). (2 год.).</p> <p>3.2. Техніка Sense Memory (Сенсорна пам'ять). (2 год.).</p> <p>3.3. Emotional Recall (Емоційний спогад) — серцевина техніки. (2 год.).</p> <p>3.4. Вправи «Розслаблення» (Relaxation) та «Чашка кави» (2 год).</p> <p>3.5. Етичні та психологічні виклики «Методу». (2 год).</p> <p>Змістовний модуль № 4. Альтернативи радикальному Методу: Санфорд Мейснер, Стелла Адлер та Михайло Чехов.</p> <p>4.1. Погляд Санфорда Мейснера: «Жити правдиво в уявних обставинах» (2 год.).</p> <p>4.2. Стелла Адлер: Створення емоційного стану через детальне опрацювання запропонованих обставин п'єси та соціологічний аналіз персонажа. (2 год)</p> <p>4.3. Перенесення емоційного пошуку з пам'яті в уяву та тілесність. Михайло Чехов та психологічний жест (2 год.).</p>
Система оцінювання	<p>Форми контролю:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оцінювання роботи під час практичних занять 48 балів (від 0 до 12 балів за кожний модуль) 2. Самостійна робота – 28 балів (від 0 до 7 балів за кожний модуль). 3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний модуль). 4. Диференційований залік – 16 балів. <p>Шкала оцінювання:</p> <p>За національною диференційованою шкалою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».</p> <p>За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FX 35-59, F 1-34.</p>
Якість освітнього процесу	<p>Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.</p>

<p>Сторінка курсу на платформі Google-classroom</p>	<p>Посилання : https://meet.google.com/yhi-mmzf-xdd</p>
<p>Література</p>	<p>Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни:</p> <p>1. Грінберг І. Про використання емоційної пам'яті актуальними театральними течіями // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 13–14 квіт. 2023 р.). Київ: КМАЕЦМ, 2023. С. 32–37. URL:https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/materialy-xii-vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferencziyi-sczenichne-ta-muzychne-mystecztvo-czyrkovi-ta-estradni-zhanry-naukovo-metodychnyj-aspekt-13-14-kvitnya-2023-roku.pdf</p> <p>2. Грінберг І. Особливості погляду Лі Страсберга на магічне «якби». <i>Мистецтво естради: проблеми виконавської практики, системи освіти й наукових досліджень</i> : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 листоп. 2023 р.). Київ : КМАЕЦМ, 2023. С. 21–26. URL:https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/materialy-vi-vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferencziyi.pdf</p> <p>Основна:</p> <p>3. Адлер С. Техніка акторської майстерності / пер. з англ. С. А. А Київ : Дух і Літера, 2015. 248 с.</p> <p>4. Гротовський Є. Театр бідний / упоряд. та пер. з пол. О. С Івасюк. Чернівці : Книги — XXI, 2008. 256 с.</p> <p>5. Рібо Т. Психологія почуттів / пер. з фр. Харків : Основа, 200 с.</p> <p>6. Станіславський К. Робота актора над собою / Факси видання. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 20 с.</p> <p>7. Чехов М. О. Про техніку актора / упоряд. П. О. Марков. Київ Мистецтво, 1987. 224 с.</p> <p>8. Bartow Arthur Training of the American Actor. / Communications Group 2006. ISBN 978-5-9614-2971-8</p> <p>9. Cohen Lola The Method Acting Exercises Handbook / Ro London and New York, 310 p</p> <p>10. Carnicke Sharon Marie. Stanislavsky in Focus: An Acting for the Twenty-First Century. Rout- ledge, 2009.</p> <p>11. Carnicke Sharon Marie. Lee Strasberg's Paradox of the act Screen Acting. L.; N. Y.: Routledge, 1999. P. 75–87.</p> <p>12. Hethmon Robert H. Strasberg at The Actors Studio. N. Y.: TCG,1991.</p>

	<p>13. Strasberg Lee. A Dream of Passion. Boston, 1987.</p> <p>14. Kazan Elia. Elia Kazan: A Life. N.Y., 1988.</p> <p>Додаткова:</p> <p>15. Леман Г.-Т. Постдраматичний театр / пер. з нім. М. В. Гіршфел Львів : Центр гуманітарних досліджень, 2013. 448 с.</p> <p>16. Мейснер С., Лонгвелл Д. Санфорд Мейснер про акторську майстерність / пер. з англ. В. Г. Кузнецов. Харків : Фоліо, 2018. 31</p> <p>17. Барба Е., Саварезе Н. Словник театральної антропології: Таємн мистецтво виконавця / пер. з італ. М. О. Якубяк. Львів : Літопис, 2001. 288 с.</p> <p>18. Курбас Л. Березіль: Філософія театру / упоряд. М. Г. Лабінський. Київ : Основи, 2001. 608 с.</p> <p>19. Проскурня С. В. Трансформація «Методу» в сучасних перформативних практиках. <i>Українське театрознавство</i>. 2021. В 24. С. 112–119.</p> <p>20. Шехнер Р. Теорія перформансу / пер. з англ. О. М. Лучук. Льві : Літопис, 2010. 432 с.</p> <p>Електронні ресурси</p> <p>21. Official Website of The Strasberg Notes. URL: strasberg.co (дата звернення: 05.04.2024).</p> <p>22. The World's #1 Online Encyclopedia: Lee Strasberg // URL https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/theater-biographies/lee-strasberg (дата звернення 05.6 04. 2023)</p>
Матеріально-технічне, лабораторне, програмне забезпечення дисципліни	Аудиторія, корпус: корпус 7, ауд. 115 Ноутбук, комп'ютер, інше обладнання
Кафедра	<p>Кафедра режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець Телефон кафедри – 044-280-11-17 Сторінка фкафедри на сайті Академії : https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoi-maisternosti-imeni-narodnoi-artystky-ukrainy-larysy-khorolets</p> <p>e-mail кафедри : rezhyser@dakkkim.edu.ua</p>

Викладач

Грінберг Ігор Григорович
Посада: доцент кафедри
Тел.: 067-94-50-262
E-mail: i.hrinberh@dakkim.edu.ua
Робоче місце: штатний працівник