

СИЛАБУС КУРСУ РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ

Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Освітня програма «Музичне мистецтво естради»
Рік навчання: I, II; Семестр: 1, 2, 3
Кількість кредитів: 4
Мова викладання: **українська.**

Керівник курсу

Мирошніченко Олександр Миколайович, старший викладач кафедри «Музичне мистецтво естради»
Контактна інформація: +38098 520 6339

Прореквізити освітнього компоненту: Історія світової естради, Історія української естради, Сценічно-виконавська майстерність.

Постреквізити освітнього компоненту: Спеціальний клас за видами, Концертно-виконавська практика, Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару, Аналіз музичних творів, Клас ансамблю за видами, Вокальна та інструментальна музика сучасних композиторів Київщини, Історія світової музики, Історія української музики

Призначення освітнього компоненту:

Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», вивчення освітнього компоненту повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН):

Програмні результати навчання:

Програмні результати навчання	Шифр ПРН
Вміти здійснювати педагогічну діяльність.	ПРН 3

Відповідно до освітньої програми: «Музичне мистецтво естради» вивчення освітнього компоненту забезпечує набуття таких компетентностей:

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 1	Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 2	Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4	Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 8	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 15	Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 17	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, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні компетентності (СК):

СК 3	Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва
СК 6	Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності
СК 12	Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.

Мета освітнього компоненту – підготувати здобувачів освіти до практичної творчої діяльності у процесі вирішення режисерських завдань щодо осмислення і втілення ідеї в різних жанрах і видах

вокальних та інструментальних творів; сприяти розвитку різнобічних режисерських та власних творчих підходів - пошуків, експериментів, вивчення досвіду відомих педагогів-фахівців, авторів, композиторів, виконавців; ознайомлення з режисерськими інтерпретаціями відомих творів драматичної літератури, популярних естрадних і народнопісенних матеріалів; режисерськими стилями; з творчими здобутками і практичним досвідом видатних режисерів та виконавців минулих епох і сучасності.

Завдання освітнього компоненту – надати здобувачам освіти теоретичних знань та практичних навичок режисерської роботи: навчити визначати смислові та формоутворюючі чинники музичного твору, визначати жанрово-стильові, драматургічні, композиційні, художньо-виразові особливості та контекстуальні зв'язки музичного твору; сприяти адекватному розумінню змісту творів різних стильових напрямів; розвинути аналітичне і художньо-творче мислення, естетичний смак; підготувати здобувача освіти до самостійної творчої (режисерської, акторської) діяльності.

Володіти навичками soft skills:

- використовувати отримані знання, навички та вміння в практичній виконавській та педагогічній діяльності. навички самоорганізації;
- презентаційні навички;
- здатність опрацьовувати сучасну інформацію;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Практична спрямованість

- засвоєння теоретичних основ з режисури та акторської майстерності, а також набуття фахових умінь і навичок;
- набуття художньо-образного мислення, конкретності режисерського бачення, емоційно-образного рішення, педагогічних та організаторських здібностей, організації творчого процесу інших;
- ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасними тенденціями створення сценаріїв та формування режисерського задуму як проекту майбутнього спеціального заходу та пошук найефективніших шляхів його реалізації;
- сформувати у здобувачів вищої освіти розуміння загальних закономірностей та конкретно-історичних особливостей режисерської діяльності як сфери практичного застосування.

Зміст і структура освітнього компоненту

№ тижня	Назва теми	години	завдання для самостійної роботи
МОДУЛЬ I, I курс, I семестр			
Змістовий модуль 1			
1, 2	Тема1. Освітній компонент «Режисура естради» в контексті професійної підготовки естрадного артиста.	6	Вивчення літератури та методичних матеріалів з режисури естради. Підготовка рефератів та презентацій на тему «Режисер як співтворець естрадного мистецтва». Самостійний перегляд та аналіз концертних програм, телешоу, виступів артистів. Розробка індивідуальних режисерських задумів (сценічний етюд, номер, міні-програма). Фіксація ідей, спостережень та власних висновків. Аналіз естрадних номерів (відео, живі приклади). Розробка режисерських етюдів та міні-сцен. Вправи на взаємодію з глядачем, роботу з простором і темпоритмом. Дискусії та кейс-стаді: Обговорення режисерських рішень у відомих шоу-програмах. Порівняння різних підходів до постановки одного й того ж твору.
3, 4, 5	Тема 2. Системи провідних режисерів України як наукове обґрунтування законів сценічної творчості.	8	Вивчення літератури про режисерські системи та їхній вплив на сценічну творчість. Перегляд вистав/концертних програм з аналізом режисерських прийомів. Підготовка індивідуальних творчих етюдів із застосуванням принципів одного з режисерів.

			Ведення опорного конспекту з ключовими законами сценічної творчості, сформульованими різними майстрами. Орієнтовні теми для написання есе: «Брехт і сучасна сцена»; «Біомеханіка Мейєрхольда: чи можлива її адаптація у вокально-естрадному номері»; «Ефект відчуження Брехта та його значення для сучасних шоу-програм»; «Леся Курбас: українська інтерпретація законів сценічної творчості». «Поєднання різних режисерських систем у сучасному музичному театрі»; «Вплив режисерських систем ХХ століття на формування сучасної естрадної режисури»; «Як режисерські системи вплинули на розвиток музичного театру та естради»; «Сучасні інтерпретації класичних режисерських систем у шоу-бізнесі».
6, 7, 8, 9	Тема 3. Задум вистави (концертного номеру) і його втілення в сценічній формі як виробничо-професійна основа режисерського мистецтва.	11	Вивчення літератури про режисерське мистецтво та процес постановки, підготувати матеріали до тем для обговорення. Перегляд та аналіз концертних програм, вистав, шоу з точки зору реалізації задуму. Розробка індивідуального режисерського плану для міні-номеру (сценічний етюд, пісня, танець). Фіксація ідей, варіантів їхнього втілення та труднощів. Вправи з трансформації ідеї у сценічну дію (від задуму до міні-сценки). Аналіз прикладів концертних номерів та вистав: як задум реалізовано у сценічній формі. Орієнтовні теми для обговорення: «Задум і його трансформація: від ідеї до сценічної дії». «Роль драматургії у втіленні режисерського задуму». «Вплив технічних засобів (світло, звук, сценографія) на реалізацію задуму». «Порівняння задуму та кінцевого результату у відомих концертних програмах». «Режисерський задум як основа творчої індивідуальності артиста». «Чи завжди задум відповідає кінцевому результату?». «Вплив технічних і виробничих факторів на реалізацію творчої ідеї».
Змістовий модуль 2			
10, 11, 12	Тема 4. Об'єктивні та суб'єктивні чинники: ідейно-естетична позиція драматурга. особливості стилю та індивідуальної манери.	8	Вивчення літератури про стилі та індивідуальні манери драматургів ХХ століття. Підготовка порівняльної таблиці «Об'єктивні та суб'єктивні чинники у творчості драматурга». «Мій аналіз ідейно-естетичної позиції драматурга у вибраному творі». Перегляд вистав/екранізацій з аналізом авторської позиції та стилю. Розробка власного міні-сценарію з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних чинників. Орієнтовні теми для обговорення. Порівняння стилю українських та світових драматургів ХХ століття. Чи може індивідуальна манера драматурга стати універсальною для театру? Взаємодія історичного контексту та авторської позиції у драматургії. Оберіть один драматургічний твір (наприклад: Л. Українка, М. Куліш, І. Карпенко-Карий, В. Винниченко, Н.

			Ворожит). Проаналізувати: основну ідею твору, соціальний, історичний, культурний контекст (об'єктивні чинники), особисті переконання, світогляд, біографічні впливи автора (суб'єктивні чинники), особливості стилю: мова, композиція, жанрові ознаки, символіка. Порівняйте два твори різних драматургів..
13, 13, 15	Тема 5. Драматургія музичного номеру, вистави.	8	Вивчення літератури про драматургію музичного театру та естради. Перегляд концертних програм та вистав з аналізом драматургічної побудови. Створення власного сценарного плану музичного номеру (експозиція – розвиток – кульмінація – розв'язка). Підготовка презентації за обраною темою для обговорення. Орієнтовні теми для обговорення. «Драматургія пісні як основа естрадного номеру». «Музичний номер і його драматургічна структура: приклади з сучасної естради». «Роль кульмінації у музичному творі». «Драматургія ансамблю: взаємодія голосів і сценічної дії». «Музика як драматургічний чинник у виставі». «Порівняння драматургії класичної арії та сучасної пісні». «Драматургія інструментального номеру: як музика створює сюжет». «Вплив режисерського задуму на драматургію музичного номеру»
16	Семінарське заняття	4	Опрацювання методичної, фахової літератури з теми семінарського заняття. Підготовка презентації за темою семінарського заняття.
	Модульний контроль знань. Диференційований залік		Підготовка до диференційованого заліку. Здобувач має продемонструвати знання теоретичних основ кожної теми. Важливо показати вміння аналізувати приклади (концертні номери, вистави, режисерські системи). Обов'язковим є зв'язок теорії з практикою (як знання застосовуються у власній творчій діяльності). Оцінюється самостійність мислення, аргументація та творчий підхід, уміння порівнювати різні системи, стилі та драматургічні рішення. Знання ролі дисципліни у професійній підготовці артиста. Знання виробничо-професійних аспектів реалізації задуму. Знання структури музичного номеру (експозиція, розвиток, кульмінація, розв'язка). Вміння аналізувати приклади різних жанрів (пісня, арія, ансамбль, інструментальний твір). Вміння пояснити значення режисерських етюдів та роботи з глядачем. Вміння пояснити етапи формування режисерського задуму.
МОДУЛЬ II, I курс, II семестр Змістовий модуль 3			

1, 2	Тема 6. Метод дієвого аналізу.	6	Обрати сцену з драматичного твору (на вибір: українська або світова класика, сучасна п'єса). Провести дієвий аналіз: Які дії виконує персонаж? Яке його завдання в кожному епізоді? Які внутрішні мотиви та зовнішні обставини впливають на поведінку? Оберіть монолог або діалог, виконайте його, спираючись на дієвий аналіз: змініть інтонацію, темп, паузи відповідно до завдань, визначте, як дія впливає на емоційний стан персонажа.
3, 4, 5, 6	Тема 7. Режисура малих форм (окремих номерів).	9	Обрати відео одного концертного номеру, мініатюри або перформансу. Проаналізувати: сценічну побудову, режисерську ідею, засоби виразності (світло, рух, музика, текст), вплив на глядача. Складіть список необхідного обладнання: аудіо (мікрофон, фонограма), світло (прожектори, кольорові фільтри), відео або графіка. Розробка індивідуального сценарного плану для пісні чи інструментального етюду. Написати есе: Які виклики постають при створенні малих форм? Як досягти глибини та виразності в короткому номері? Яку роль відіграє викладач у процесі постановки? Визначити педагогічну функцію режисури та постановки окремого номеру: формування сценічної культури, розвиток музично-образного мислення, виховання самостійності та творчої ініціативи. Оберіть твір для постановки малої форми (пісня, інструментальна мініатюра). Сформулюйте педагогічну мету: Які навички розвиваються у виконавця? Які труднощі можуть виникнути? Як забезпечити індивідуальний підхід? Описати сценічне рішення підготовки окремого номеру.
Змістовий модуль 4			
7, 8, 9, 10	Тема 8. Постановка ансамблевих номерів.	9	Обрати відео ансамблевого номеру, Проаналізувати: сценічну побудову, режисерські прийоми, засоби виразності, взаємодію між учасниками. Розібрати схему розташування виконавців на сцені. Описати переміщення, групування, акценти. Визначити, як мізансцени підтримують драматургію номеру. Описати репетиційний процес: Як організувати роботу з групою? Які етапи постановки: розучування, синхронізація, фінальна репетиція? Як вирішувати конфлікти та забезпечити узгодженість? Обрати відео або нотний матеріал ансамблевого номеру для учнів ДМШ (вокального, інструментального або змішаного). Проаналізувати: вікову та технічну відповідність, структуру номеру (вступ, розвиток, кульмінація, фінал), роль кожного учасника, засоби сценічної виразності
11, 12,	Тема 9. Інноваційні форми концертно-	13	Охарактеризувати основні риси

13, 14, 15	постановочної роботи.		інноваційних форм: мультимедійність, інтерактивність, синтез мистецтв, просторові експерименти, залучення нових технологій. Оберіть приклад сучасного концертного шоу або мистецького проекту (наприклад: «Океан Ельзи», ONUKA, DakhaBrakha, The Hardkiss, Cirque du Soleil, Eurovision). Проаналізуйте: які інноваційні елементи були використані? Як вони вплинули на сприйняття глядача? Яку роль відіграє режисер у створенні таких форм? Порівняйте традиційний концерт (наприклад, академічний або філармонічний) з інноваційним шоу. Оформити висновки, висловити власне бачення майбутнього концертної режисури
16	Семінарське заняття	8	Опрацювання методичної, фахової літератури з теми семінарського заняття Підготовка презентації за темою семінарського заняття.
	Модульний контроль знань. Диференційований залік		Підготовка до диференційованого заліку. Здобувач має продемонструвати знання теоретичних основ кожної теми. Важливо показати вміння аналізувати приклади (концертні номери, вистави, режисерські системи). Обов'язковим є зв'язок теорії з практикою (як знання застосовуються у власній творчій діяльності). Оцінюється самостійність мислення, аргументація та творчий підхід, уміння порівнювати різні системи, стилі та драматургічні рішення. Знання ролі дисципліни у професійній підготовці артиста. Знання виробничо-професійних аспектів реалізації задуму. Знання структури музичного номеру (експозиція, розвиток, кульмінація, розв'язка). Вміння аналізувати приклади різних жанрів (пісня, арія, ансамбль, інструментальний твір). Вміння пояснити значення режисерських етюдів та роботи з глядачем. Вміння пояснити етапи формування режисерського задуму
МОДУЛЬ III, II курс, III семестр Змістовий модуль 5			
1, 2, 3, 4	Тема 10. Особливості створення концертного номеру.	7	Режисура власного номеру: Обрати матеріал, який має потенціал для сценічного втілення. Розробіть режисерський план постановки: образ виконавця, сценічна поведінка, взаємодія з музикою, простором, аудиторією. Сформулювати режисерський задум: Який настрій, сюжет або меседж ви хочете передати? Який жанр і стиль номеру? Побудувати сценічну структуру: вступ → розвиток → кульмінація → фінал. Описати сценічне рішення, скласти список необхідного обладнання.

5, 6, 7, 8	Тема 11. Формування режисерського задуму естрадного номера.	8	Обрати музичний твір (пісню, інструментальну композицію), визначити жанр. Сформулювати режисерську ідею: Який образ або конфлікт ви хочете передати? Яке емоційне враження має залишитися у глядача? Який меседж або підтекст ви закладаєте? Визначити сценічну форму. Описати послідовність дії: вступ → розвиток → кульмінація → фінал. Визначити, як змінюється темп, ритм, емоційна напруга. Оберіть засоби сценічної виразності, обґрунтуйте. Позначити розташування виконавців, світлові акценти, зони дії. Зробити висновок: як обрані засоби допомагають реалізувати задум. Теми для дискусії: Чи може існувати естрадний номер без режисерського задуму? Як задум впливає на сприйняття номеру глядачем? Написання есе «Мій режисерський задум для естрадного номеру». Обрати музичний матеріал, придатний для навчальної постановки. Сформулювати режисерський задум, адаптований для учнів певного віку або рівня підготовки (за власним вибором). Описати, реалізацію в навчальному середовищі (ДМШ, школа мистецтв).
Змістовий модуль 6			
9, 10, 11, 12	Тема 12. Особливості концертної програми («збірного концерту»).	7	Обрати відео збірного естрадного концерту. Проаналізувати: структуру програми, логіку чергування номерів, вплив на глядача (динаміка, емоційна насиченість, жанрова палітра). Проектне завдання: створення власної програми – скласти сценарний план збірного тематичного концерту (на 6–10 номерів). Описати: сценічне рішення (розташування виконавців, декорації, світло), ведення концерту (ведучі, зв'язки між номерами), технічне забезпечення. Визначити: збірний концерт як форма художньо-педагогічної взаємодії. Підготовка презентації «Особливості збірного концерту у сучасному мистецтві».
13, 14, 15, 16	Тема 13. Формування режисерського задуму концертної програми («збірного концерту»)	8	Обрати одну з тем концертної програми: Мелодії серця, Ритми душі, Голос покоління, Поп-арт у звуках, Джаз, рок і електроніка, Акустичний вечір, Музичний експеримент, Класика естради, З Україною в серці, Музика свободи, Весняний драйв, Зимова казка, Концерт до Дня молоді, Музичний вернісаж до Дня мистецтва, Музика без слів (інструментальні твори), Естрадний калейдоскоп, Поетичний концерт, Музичний глобус, Фольклор і сучасність, особиста тема концертної програми. Визначити жанр концертної програми. Сформулювати режисерську ідею, пояснення обраної теми: Який художній образ лежить в основі? Яке емоційне враження має залишитися у глядача?

		Описати логіку сценічної структури: чергування номерів - вступ → розвиток → кульмінація → фінал; контраст жанрів, темпів, емоцій; врахування вікових особливостей виконавців. Опишіть сценічне рішення: декорації, світло, костюми, відео або графіка, визначте технічні потреби. Оформити сценарний план заходу. Написати висновки для подальшого обговорення щодо реалізації завдань сценарного плану для побудови цілісного художнього образу події.
	Модульний контроль знань. Екзамен	Підготовка до екзамену. Екзамен складається з двох частин: Теоретичні питання (перевірка знань понять, принципів, драматургії, режисерських прийомів). Практичні завдання (перевірка уміння застосовувати знання у створенні номерів та програм). Здобувач має продемонструвати: Розуміння основних понять режисури малих форм, ансамблевих номерів, інноваційних постановок. Вміння формувати режисерський задум для окремого номеру та збірного концерту. Навички організації репетиційного процесу та практичного втілення задуму.

Теми семінарських занять

Модуль 1

1. Характерні риси естрадної режисури.

- Естрадне мистецтво: поняття, функції
- Жанри естрадного мистецтва
- Основи режисури масових свят, концертів та програм.
- Театралізація та її основні види при проведенні естрадних концертів

Література: 12.1.1,2,5,9,10,11,15,17,18,20,24,27,28,33,34,37,39; 12.2.3,4,5,7

2. Відмінності режисури естради від театральної

- Масові видовищні форми організації дозвілля.
- Соціально-культурна цінність дозвілля
- Форми і жанри естради: концертна естрада, театральна естрада, святкова естрада.

Література: 12.1.1,6,8,9,13,15,17,18,21,23,27,39;12.2.1,3,4,5,7

3. Засоби активізації глядачів при проведенні масово-розважальних програм

- Дозвіллева діяльність сучасної молоді
- Сучасні культурні цінності
- Фактори впливу
- Національний культурний продукт у системі популяризації української культури

Література: 12.1.1,2,5,8,9,13,15,16,21,24,28,34, 35,36,37,39;12.2.3,5,6

4. Специфіка естрадної драматургії. Жанри естради.

- Специфіка естрадної масової культури
- Специфіка естрадної драматургії
- Драматургічний хід
- Музична драматургія: визначення, специфіка
- Жанри естради.

Література: 12.1.1,4,5,6,7,9,10,11,12,17,18,20,24,25,26,28, 33,34,35,36,37,39,40;12.2.3,5

Модуль 2

1. Режисерський задум. Режисерське рішення.

- Визначення та суть режисерського задуму

- Складові частини режисерського задуму
- Атмосфера заходу
- Темпо-ритм заходу
- Розробка режисерських епізодів

Література: 12.1.1,2,3,4,5,6,7,9,12,15,17,18,24,25,27,29,30,37,38,39;12.2.3,5,7

2. Імпровізація в режисурі естради.

- Поняття імпровізації
- Значення імпровізації режисери естради.
- Метод дійового аналізу
- Психологія особистості

Література: 12.1.2,5,7,10,13,18,22,25,26,28,31,32;12.2.3

3. Основи побудови естрадної програми. Основи побудови концерту.

- Сценарій – основа драматургії масових театралізованих видовищ і свят.
- Класифікація сценаріїв
- Структура сценарію та його основні компоненти
- Режисура естрадної програми
- Режисура естрадного концерту

Література:

12.1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,18,19,21,24,25,26,28,29,31,33,34,35,38,39,40;12.2.1,3,7

4. Режисура естрадного концерту чи свята

- Календар державних, народних, професійних, релігійних, спортивних та молодіжно-дитячих свят – фундамент підготовки концертів і свят
- Концерти та їх класифікація
- Особливості естрадних концертів і свят
- Сучасні видовищно-розважальні шоу на естраді

Література:

12.1. 2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,33,34,36,37,39;12.2.3,4,5

Вимоги до оцінювання семінарських занять:

- відповідність змісту виступу здобувача вищої освіти до змісту питань, що обговорювалися на семінарі;
- активність здобувача вищої освіти на семінарському занятті;
- уміння вести дискусію;
- толерантність при веденні дискусії;
- обґрунтованість власних суджень;
- посилення при дискусії (виступах) на першоджерела;
- вміння використовувати теоретичні знання для розв'язання вузлових проблем, практичних задач тощо;
- вміння використовувати матеріал попередніх курсів під час роботи на семінарському занятті;
- вміння використовувати наочні наявні засоби;
- вміння використовувати мультимедійні засоби навчання та інші комп'ютерні технології;
- вміння робити презентацію з вибраної теми з використанням комп'ютерних технологій;
- вміння представити результати самостійної творчої роботи

Організація самостійної роботи.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи.

Самостійна робота здобувача вищої освіти з освітнього компоненту «Режисура естради» є невід'ємною частиною навчального процесу. Вона здійснюється за спрямуванням викладача, який планує її в залежності від практичного опрацювання теоретичного матеріалу.

Закріплення та поглиблення знань, отриманих на лекційних і практичних заняттях.

Формування навичок творчого мислення та самостійного аналізу мистецьких явищ.

Розвиток уміння застосовувати теоретичні знання у практичній режисерській діяльності.

Підготовка до контрольних заходів (заліків, екзаменів, творчих показів).

Основні вимоги до організації самостійної роботи

Плановість і системність. Самостійна робота має бути організована відповідно до навчального

плану та календаря дисципліни. Кожна тема повинна мати перелік завдань для самостійного опрацювання. Різноманітність форм:
Опрацювання літератури та наукових джерел. Перегляд та аналіз відеозаписів концертів, шоу-програм, постановок.
Написання есе, творчих звітів.
Розробка сценарних планів та режисерських задумів.
Підготовка презентацій та доповідей.
Практична спрямованість
Завдання мають бути орієнтовані на майбутню професійну діяльність.
Обов'язкове включення вправ на створення мізансцен, драматургічних структур, режисерських рішень.
Відвідування вистав, концертів, фестивалів, конкурсів та подій, відповідно до обраної професії та їх обговорення.
Контроль – регулярна перевірка виконаних завдань викладачем; обговорення результатів на семінарах та практичних заняттях; надання рекомендацій щодо вдосконалення робіт.
Орієнтовні види самостійної роботи. Вивчення та конспектування літератури з режисури естради. Написання есе, дайджесту, міні-дослідження за відповідними темами програми
Розробка сценарних планів концертних номерів та програм. Аналіз прикладів сучасних концертів (онлайн, гібридних, фестивальних). Підготовка презентацій з актуальних тем дисципліни. Виконання творчих завдань: створення мізансцен, розробка драматургії номеру, інтеграція мультимедіа.
Очікувані результати
Здобувачі вміють самостійно працювати з літературою та джерелами. Набувають навичок аналізу та критичного мислення. Вміють створювати сценарні плани та режисерські рішення. Формують індивідуальний творчий стиль та професійне мислення. Готові до практичного застосування знань у постановочній діяльності.

Рекомендована література

Основна

1. Белименко Л. І. Художньо-творча діяльність режисера естради: основні складові професійної майстерності фахівця. *Мистецтвознавчі записки*: зб. наук. праць. 2020. Вип. 38. С. 191-195.
2. Галонська О. І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини ХХ століття : монографія / О. І. Галонська; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2010. - 196 с.
3. Гмиріна, С. Постановка концертного номера як засіб фахової підготовки здобувача вищої освіти-вокаліста. *Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі*. 2, 136-140. (2017).
4. Глушко С. Система театральної імпровізації / С. Глушко. – Київ : Освіта України, 2010. – 48 с.
5. Донченко Н.П. Сучасні гумористичні шоу-програми на естраді України: концепція задуму та дійові ознаки *Вісник КНУКіМ*. Серія «Мистецтвознавство»: зб. наук. пр. Вип. 39 /М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ.нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2018. 250 с
6. Донченко Н.П. Сучасні видовищно-розважальні шоу на естраді: діапазон жанрів та особливості режисури. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* № 1. 2017
7. Зайцев В. П. 3 1 7 Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник. (2-е вид.). -К.: Дакор , 2006. - 252 с.
8. З книжкової колекції Леся Курбаса : кат. / ред.: С. І. Гордєєв; Харк. держ. акад. культури. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - Х., 2007. - 124 с.
9. Касьяненко А.С. Естрадне мистецтво України в сучасному культурному просторі //Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі ХХІ століття: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції професорсько- викладацького складу, докторантів, аспірантів і магістрів. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. 194 с.
10. Кучер Р. Режисура вокальних номерів у просторі сучасної естради (на прикладі пісенного конкурсу «Євробачення») *Грааль науки* 2021
11. Мозговий М.П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія культури. – Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2007.
12. Мельник М.М. Професійні якості режисера як фахівця сценічних мистецтв. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ, 2012. № 2. С. 126-130.
13. Мельник М.М. художньо-естетичні аспекти інноваційних технологій у режисурі шоу.Актуальні питання гуманітарних наук. Вип 39, том 2, 2021

14. Мельник М. М. Професійні якості режисера як фахівця сценічних мистецтв. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2012. № 2. С. 126–130.
15. Мельник, М.М. Сольний концерт - популярна форма сучасної естради. Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль, 2017. № 2 (Вип. 37). С. 153-159
16. Мельник М.М. Імпровізація як один з найважливіших аспектів професійної майстерності артиста естради // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»: зб. наук. пр. Вип. 39 /М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ.нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2018. 250 с
17. Новиков А. О. Художній універсум Марка Кропивницького : Моногр. / А. О. Новиков. - Х. : Майдан, 2006. - 350 с.
18. Оленич Л. Лесь Курбас: "Поворот до Європи і до самих себе" : бібліогр. покажч. / уклад.: Пер. : Г. Веселовська; Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б- ка, Нац. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса. - Т. : Підруч. і посіб., 2012. - 288
19. Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ початку ХХ ст. До 165-річчя від дня народження М.П. Старицького : Матеріали наук. семінару 14 груд. 2005 р., Київ / упоряд.: М. Чумак; Музей видат. діячів укр. культури Л.Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К., 2006. - 112 с.
20. Совгира Т. І. Використання технічних можливостей візуального мистецтва в сценічному просторі. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2018. № 38. С. 60–70.
21. Стрельчук, В. О. Імпровізація як важливий чинник виховання майбутніх режисерів естради. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (33), 155–159. (2015).
22. Фішер В. М. Прагматичні аспекти інноваційних засобів виразності арт-проектів. Грааль науки. 2021. № 1. С. 552–553
23. Хлистун, О. С. Режисура української пісенної естради: стратегії творчості. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (33), 160–165. (2015).
24. Совгира Т.І. Телеестрада у контексті сценічно-екранної взаємодії: монографія /Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. 188 с.
25. Українські традиції / упоряд. О. Ковалевський. – Харків: Фоліо, 2011. – 576 с
26. Хочу, щоб всі люди прокинулися. Режисер Костянтин Томільченко розповів про номер GO_A і досвід участі в Євробаченні. NB art. (2021).
27. Шандренко, О. М., Сімонія, К. Г. Дизайн сценічного костюма учасників євробачення від України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 1, 1-13. (2019).
28. Юдова-Романова К. В. Театрально-глядацькі відносини в сучасній соціокультурній реальності України : Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / К. В. Юдова-Романова; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К., 2006. - 19 с.
29. Jordan, P. The Official Eurovision Song Contest Exhibition opens! The official
30. website of the Eurovision Song Contest. Вилучено з <https://eurovision.tv/story/the-official-eurovision-song-contest-exhibitionopens> (2016).

Допоміжна

1. Брехт Б. Про мистецтво театру: Збірка. - К.: Мистецтво, 1977. Василько В.С. Фрагментирежисури. - Київ: Мистецтво, 1967
2. Гмиріна С. В., постановка концертного номера Як засіб фахової підготовки Здобувача вищої освіти-вокаліста Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, 2017
3. Готовський Є. Театр, ритуал, перформер. Мистецтво театру. -Львів,1999.
4. Данчук Л. Азбука режисури шоу-програм: навч.посіб. Житомир:Полісся, 2008.
5. Деркач С.М. Особливості режисури масових свят просто неба на сучасному етапі (80 – 90 роки): Автореф. дисертації канд. мистецтв.17.00.01. – Київ : КНУКіМ, 1998. – 16 с
6. Донченко Н. П. Особливості мистецтва режисури на естраді: навч.- метод. матер. / Н. П.Донченко. - К.: КНУКіМ, 2008. -110с.
7. Дятчук В.В., Барабан Л.І. Український тлумачний словник театральної лексики К: Просвіта,2000.
8. Кісін В. Б. Режисура як мистецтво та професія. - Кісін В. Б. Життя. Актор. Образ: Із творчої спадщини / В. Б. Кісін. - К.: Видавничий дім "КМ Асагіетія", 1999. - 268 с.
9. Коломієць Р.П. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого. - К.: Мистецтво, 1984.
10. Корнієнко Н. Український театр у переддень Третього тисячоліття. Пошук (Картини світу.Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз)- К., 2000.
11. Курбас Л. Березіль. Із творчої спадщини. Упор. та авт. прим. М.Г.Лабінський. - Київ: Дніпро,1988. – 517 с.
12. Лесь Курбас. Філософія театру. - К.: Мистецтво, 2001.
13. Ремез О. Мізансцена - мова режисера. - К., Мистецтво, 1970.
14. Станішевський Ю. О. Режисура в сучасному українському музичному театрі. - К. : Наукова думка, 1982. - 276 с.

Політика освітнього компоненту

Після опанування навчальної освітнього компоненту «Режисура естради» здобувачі вищої освіти повинні:

Знати:

- історію і теорію естрадної музичної режисури;
- сучасні тенденції розвитку музично-постановочної, оперної режисури;
- функції режисера;
- розуміти природу конфлікту - головного двигуна дії сценічного мистецтва;
- етапи роботи над етюдом;
- специфічні особливості режисури і драматургії концертних номерів, їх природу, що включає різноманітні види художньої творчості;
- зміст і форми режисерських завдань;
- інноваційні форми концертно-постановочної роботи.

Вміти:

- кваліфіковано співпрацювати у творчій команді - режисер - артист-виконавець;
- органічно поєднувати у творчому процесі основи режисури і майстерності актора;
- творчо ставитися до вирішення практичних завдань;
- реалізовувати власні художні задуми і творчі рішення у виконанні концертних номерів;
- використовувати складові реалізації режисерського задуму (лібрето, музична драматургія, пісенна поезія, композиція, сценографія, пластика, можливі декорації, реквізит, грим, костюм, освітлення, технічні засоби тощо (поєднання вербального, музичного та відеорядів);
- оцінити музичний твір з позиції його художньої цінності, оригінальності, новаторства та можливості сценічного втілення.
- використовувати отримані знання, навички та вміння в практичній
- виконавській та педагогічній діяльності.

Практичне значення курсу полягає в оволодінні знаннями з основних напрямів професійної діяльності – акторсько-режисерській, просвітницькій, організаційній; особливості підготовки фахівців рівня вищої освіти «Бакалавр» освітньої програми «Музичне мистецтво естради» загальними правилами оволодіння теоретичними та практичними основами майстерності режисера; специфікою роботи із драматургічним матеріалом, постановкою сценічного номеру, концертної, шоу-програми; основами створення та реалізації творчого задуму; правилами самостійної навчальної роботи по закріпленню професійних навичок, методикою перевірки знань з теорії та практики режисури.

Політика щодо контролю навчальних досягнень

Поточний контроль. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та здобувачами вищої освіти, управління навчальною мотивацією здобувачів вищої освіти. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, - так і здобувачами освіти – для планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є колоквиум, підсумковий контроль за змістовими модулями, семінарське заняття.

Поточний контроль проводиться у формі:

- контроль роботи здобувача вищої освіти на аудиторних заняттях або спілкування через сервіси онлайн-зв'язку (за умовидистанційного навчання);
- усного опитування
- виступів здобувачів вищої освіти при обговоренні теоретичних питань;
- виконання семінарських робіт
- фронтальне опитування, виконання індивідуальних завдань;
- самостійна робота здобувача освіти.

Результат поточного контролю проведення оперативних заходів з метою оптимізації перебігу навчального процесу. Позитивну оцінку за поточну роботу студент може

одержати лише за умови належного відвідування навчальних занять та виконання всіх видів завдань, винесених на поточний контроль.

Форма підсумкового семестрового (модульного) контролю: це підсумкове оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється у формі диференційованого заліку та/або екзамену.

На підсумковий семестровий контроль виносяться питання та/або тестові завдання, що передбачають перевірку рівня володіння здобувачами освіти програмного матеріалу освітнього компоненту в цілому та сформованості відповідних знань та набутих компетенцій як результатів опанування навчального курсу.

Перелік завдань модульного контролю, критерії їх оцінювання, порядок і час проведення (перескладання/відпрацювання) даного виду контролю визначаються кафедрою, включаються до робочої програми навчального освітнього компоненту й доводяться до відома здобувачів вищої освіти на початку семестру. Графік проведення модульного контролю протягом перших двох тижнів семестру за підписом завідувача кафедрою.

Диференційований залік, екзамен – студент вважається допущеним до семестрового диференційованого заліку, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом, та отримав позитивні оцінки за кожний змістовий модуль. Теоретичний контроль знань під час проведення диференційованого заліку може проводитись у вигляді відповідей на питання білетів та додаткових питань з тем відповідного модуля, презентації практичного завдання, а також усного вибіркового опитування з питань тем самостійної роботи. Оцінювання здійснюється відповідно до регламенту проведення контролю та критеріїв оцінювання.

Політика оцінювання.

Результат поточного контролю проведення оперативних заходів з метою оптимізації перебігу навчального процесу. Позитивну оцінку за поточну роботу студент може одержати лише за умови належного відвідування навчальних занять та виконання всіх видів завдань, винесених на поточний контроль.

Оцінювання диференційованого заліку відбувається за 20-бальною шкалою.

Оцінювання диференційованого заліку відбувається за 30-бальною шкалою.

За результатами семестру здобувач освіти отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за змістові модулі, самостійну роботу, диференційований залік та/або екзамен. Модуль вважається складеним, якщо здобувач вищої освіти набрав *від 60 до 100 балів*. Загальний рейтинг з модуля (освітнього компоненту) *не перевищує 100 балів*. Результати модульного контролю знань фіксується в індивідуальному плані здобувача освіти. Перелік завдань модульного контролю, критерії їх оцінювання, порядок і час проведення (перескладання/відпрацювання) визначаються кафедрою, й доводяться до відома здобувачів освіти на початку семестру.

Оцінювання окремих видів навчальної роботи

Вид діяльності здобувача вищої освіти	МОДУЛЬ 1		МОДУЛЬ 2		МОДУЛЬ 3	
	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)
Робота на аудиторних заняттях	6	30	6	30	8	40
Презентація	2	10	2	10	2	10
Доповідь	1	5				
Тестування	1	5	1	5		
Фронтальне опитування	3	15	3	15	1	5
Вибіркове усне опитування					1	5
Семінарське заняття	1	5	1	5		
Виконання практичних завдань	2	10	2	10	2	10
Модульний контроль знань диференційований залік	1	20	1	20		
Модульний контроль знань екзамен					1	30

Разом	17	100	17	100	15	100
-------	----	-----	----	-----	----	-----

Оцінювання здійснюється відповідно до регламенту проведення контролю та критеріїв оцінювання.

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ECTS – A, B, C, D, E, FX, F).

Оцінка балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	Відмінно	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82-89	Добре	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
74-81		C	Добре (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67-73	Задовільно	D	Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-66		E	Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35-59	Незадовільно	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1-34		F	Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

Політика щодо перескладання та оскарження оцінки.

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу голови кафедри за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи здобувача освіти повідомить його про своє рішення.

Політика щодо академічної доброчесності

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика та принципи академічної доброчесності визначені у Положенні «Про академічну доброчесність» КЗВО КОР «Академії мистецтв імені Павла Чубинського»

Політика щодо відвідування.

Відвідування видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для здобувачів освіти, відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського». Присутність здобувачів – це важливий критерій оцінювання результатів навчання, зважаючи на теоретичну і практичну складність освітнього компоненту. У випадку наявності довідки від лікаря призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. За умови дистанційного навчання важлива присутність здобувача освіти та систематичне виконання завдань під час онлайн-зустрічей у Google-Meet. Запізнення на фахові заняття є не припустимими.